LAS HISTORIETAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA

ELPIDIO VALDÉS

RIUS

RANGO

NO AL ALCA

Hambre. Pobreza.
Desocupación.
Deuda Externa y FMI.
El mapa de un territorio
arrasado que aún
sueña con la unidad.

SONASTE

MANECO

Opinan: José Palomo (Chile), Juan Padrón (Cuba) y Edgar Vasques (Brasil)

Publicación trimestral de La Bañadera del Cómic - Año II N° 6 - Octubre a diciembre de 2005

Cybersix: Galería de Portadas

Exito internacional que inspiró una laureada serie de dibujos animados, *Cybersix* se dio a conocer a mediados de 1992 en el mercado italiano, primero como capítulos semanales dentro de la *Skorpio* de Eura Editoriale; para pasar luego a publicarse como revista independiente.

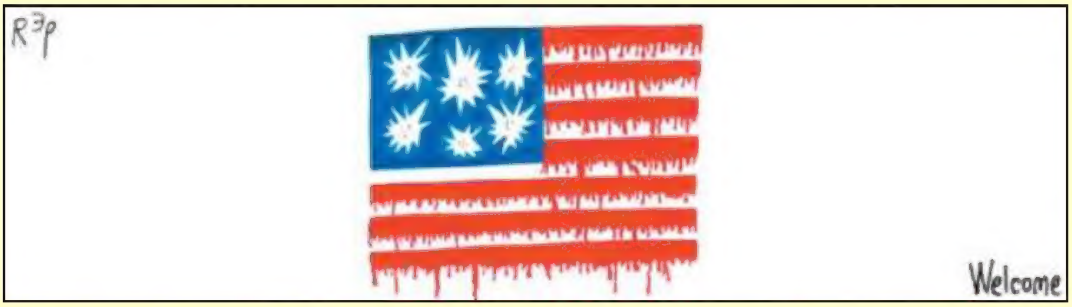
Escasamente publicada en la Argentina (*Puertitas*, *Comiqueando*; y un par de especiales), la obra de Carlos Trillo y Carlos Meglia espera una edición local que le haga merecida justicia. Mientras tanto, aquí van las portadas de todos (sí, todos) los números aparecidos en Italia.

Cybersix N° 1 a 24 (Eura Editoriale).

© Carlos Trillo y Carlos Meglia.

Desde la Viñeta por Fernando Ariel García

Decimos **NO** a George W. Bush en la Argentina. Decimos **NO** al ALCA. Y con la misma convicción, decimos **NO** a todo tipo de violencia, venga del lado que venga. Somos mucho mejores que eso.



COMO ROBBIE WILLIAMS Y LENNY KRAVITZ, BUSH ELIGIÓ UNA MUJER ARGENTINA PARA PASAR LA NOCHE... Y AHORA ¡BANCATELA BUSH!
VENÍ, MI RAMBO, CON NELLY VAS A ESTAR SEGURO...
¡NO, NO! MI ESTAR MUY COMODO
¡PRIMERO ME ELEGÍS Y AHORA TE HACÉS EL TÍMIDO! ¡DALE! VAMOS A TOMAR UNOS DRINKS PARA PONERNOS A TONO ¿QUÉ QUERÉS?
AGUA, ¡IT'S OKEY
¡¿AGUA?! NO SEAS ABURRIDO, ESTÁS EN ARGENTINA, TOMATE UNA CAÑA, UNA GINEBRA, UN MALBEC, UN FRESITAS...
NO, NO...
¡MI QUIERE AGUA! ¡WATER! ¡H2O!
¿ESTÁS SEGURO? ¿AGUITA NOMÁS?
SÍ, SÍ, MI QUIERE EL RÍO DE LA PLATA, EL ACUÍFERO GUARANÍ Y EL GLACIAR PERITO MORENO...

¿PASAN ALGÚN PARTIDO BUENO HOY?
HAY DOS: CUMBRE DE LAS AMÉRICAS CONTRA EL SELECCIONADO CON MARADONA DE CAPITÁN Y DESPUÉS: BUSH CONTRA EL RESTO DEL MUNDO.

¡Sonaste Maneco! es una publicación trimestral, sin fines de lucro, producida y editada por el colectivo de trabajo *La Bañadera del Cómic*. Todas las ilustraciones utilizadas son propiedad intelectual y/o marca registrada de sus respectivos propietarios; y se incluyen sólo con carácter informativo. El material periodístico es propiedad intelectual de sus respectivos autores. Se autoriza el almacenado electrónico y/o la impresión de este número sólo para su uso particular, quedando terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de sus contenidos, salvo autorización expresa de los autores y/o editores.

Sonaste Maneco- Año I N° 6
Octubre a diciembre de 2005

Maneco,
el personaje de Linage
que nos prestó su nombre,
también apareció
publicado en la revista
Cara Sucia, tal como
puede verse en la portada
del N° 30, fechada
el 30 de diciembre de 1940.
Imagen enviada por Toni Torres
y Claudio Rodrigues,
a quienes
agradecemos la amabilidad.

© de su respectivo propietario.

Maneco Post@l

Hoy contesta:
Fernando Ariel García

Un gran aporte

Tengo en mis manos el libro de Oesterheld, lo estuve leyendo anoche (hasta altas horas) y no me queda más que felicitarlos y nuevamente volver a hacerlo. Estoy escribiendo mi tesis de doctorado sobre la historieta argentina. Alguno de sus capítulos abordarán la figura de Oesterheld. El trabajo de ustedes, para mí, por lo tanto, es un gran aporte. Y desde luego, va a ser referenciado en mi trabajo como el más importante sobre la vida de HGO.

Muchas gracias muchachos. Se merecen todos los halagos.

Lamentablemente, ayer, no pude ir a las jornadas en la UP. Pero Diego (Agrimbau) y mi hija Abril, se encargaron de transmitirme las emociones.

Un saludo y abrazo

Laura Vazquez

Muchas gracias, de verdad.

Para quienes no lo saben, Laura Vázquez es una de las voces más interesantes que la actual historieta argentina está haciendo oír por el mundo. Investigadora del Conicet y docente de la Universidad de Buenos Aires, es la guionista de *Entreactos* e *Historias Corrientes*, dos cómics publicados en España e ilustrados por Dante Ginevra y Federico Rübenacker, respectivamente. Algunos de sus artículos periodísticos fueron publicados por el sitio web *Tebeosfera*.

Formato papel

Leí la revista. Es realmente muy interesante, hay muchísima información y comentarios que no aparecen en ningún otro lado. Estaría muy bueno que todo esto aparezca en formato papel, pero sé que es muy difícil. Un abrazo

Agustín Marangoni

Es difícil que podamos salir en papel, pero no perdemos las esperanzas. Y les recomendamos visitar el sitio www.ciudadabstrakta.com, excelente página periodística que dirige Marangoni.

LEÍDO EN LOS MEDIOS

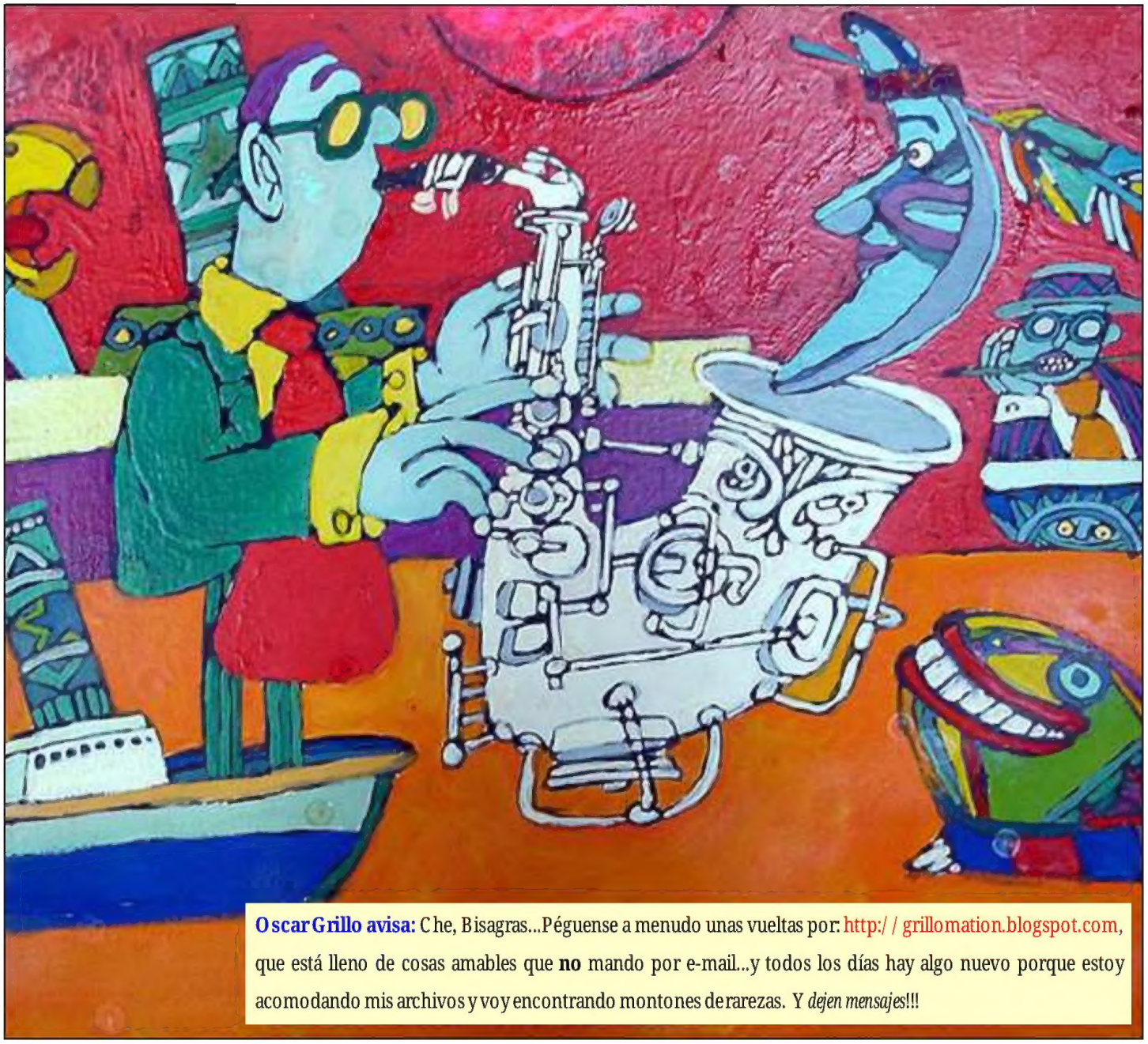
H aciendo escuela

Italia tiene una larga y notable tradición de revistas dedicadas al estudio del cómic. En la actualidad, una de las propuestas más interesantes es *Scuola di Fumetto*, publicación bimestral dirigida por Laura Scarpa para el grupo editorial Coniglio Editore. En su número 35 (julio-agosto de 2005), Andrea Leggeri escribió un conciso artículo sobre las publicaciones en pdf que pueblan la red. Grande fue nuestra sorpresa al encontrar que, después de reseñar una serie de experiencias europeas, el autor dedicó un importantísimo espacio a *Sonaste Maneco*.

"Vayamos a la Argentina para un *webzine* que presenta características decisivamente diferentes respecto a las revistas arriba citadas -anotó Leggeri-. Se trata de *Sonaste Maneco*, disponible en el sitio de La Bañadera del Comic en la dirección www.labanacomic.com.ar. De entrada, frente a las cerca de veinte páginas de las revistas francesas, ésta cuenta con ciento veinte! Por consecuencia, los contenidos resultan mucho más amplios, concentrando la atención no sólo sobre las novedades, sino también sobre las historietas del pasado, con la intención de garantizar la 'preservación de la historieta argentina' (1). Se pasa así de tributos a los más grandes de la historieta argentina, de Breccia a Oesterheld, a corpulentos y documentadísimos dossiers como aquel dedicado a los cincuenta años de carrera de Quino o, en el cuarto y más reciente número, sobre cómo el mundo de la historieta ha enfrentado las complejas y tristes vicisitudes de la guerra de las Islas Malvinas. Obviamente, mucho espacio también está dedicado a las novedades editoriales, principalmente los cómics americanos y, en menor medida, el manga. Sorprendente es, sin embargo, la gran atención dedicada a la historieta italiana, ya sea a través de los clásicos bonellianos muy conocidos y seguidos en Sudamérica, o con nuestras ediciones de las *historietas* (1) argentinas, particularmente en las colecciones de la Eura Editoriale. Publicada con cadencia trimestral, *Sonaste Maneco* cuenta, hasta este momento, con cuatro números disponibles en forma gratuita. El staff de La Bañadera del Cómic también realizó algunos libros periodísticos sobre la historieta, que se encuentran a la venta en el sitio. Les recomendamos fervientemente la consulta a estas revistas en pdf, más allá del comprensible obstáculo que pueda representar la lengua de origen".

Desde aquí, nuestro agradecimiento a Leggeri por las opiniones vertidas; y a Carlos Trillo por habernos facilitado el mencionado ejemplar de *Scuola di Fumetto*. Y a todos aquellos que anden por Italia, les recomendamos que no se pierdan ningún número de la revista dirigida por Laura Scarpa. No sólo es una fuente de información y conocimiento, también es sumamente divertida.

(1) En castellano en el original.



Oscar Grillo avisa: Che, Bisagras...Péguense a menudo unas vueltas por: http:// grillomation.blogspot.com, que está lleno de cosas amables que **no** mando por e-mail...y todos los días hay algo nuevo porque estoy acomodando mis archivos y voy encontrando montones de rarezas. Y *dejen mensajes*!!!

Temprano otoño
o *Serenading a Fish*,
ilustración que
Oscar Grillo hizo en 1969.

© Oscar Grillo.

Mea culpa (I)

Vi el número cinco y me encantó... Les estoy profundamente agradecido por el esfuerzo, la gracia y la buena voluntad...Las "Aguafuertecitas" quedaron extraordinarias y me llenó de orgullo verlas publicadas, estoy muy contento de ver como las han puesto con el texto de las canciones y las fotos de los músicos...Grande!

Hay un par de errores en el reportaje pero no tienen mayor importancia.

Yo nací el 23 de agosto y no el 28 como pusieron en el catálogo de la muestra del Palais de Glace. No trabajé en *The Wall*... ni la he visto! Pero sí en *Men In Black* (y muchísimas otras más). Tampoco lo hice en *Toy Story*, pero sí en *Monsters Inc.* Los dibujos de José Luis Salinas del *Fausto* los veía en la vidriera de una zapatería de mi barrio. En el libro de Lipszyc sólo hay uno.

Cosa de nada! Gracias de nuevo...

Oscar Grillo

Cosa de nada, no. El más grave error que pueda cometer un periodista es el de dar por sentado los datos que se vienen repitiendo por ahí (no vamos a entrar en detalles) sin corroborarlos con la fuente principal, en este caso el entrevistado, sobre todo cuando uno lo tiene al lado (como fue mi caso durante la Feria del Libro). Hecha la corrección, pedimos disculpas a nuestros lectores y a Oscar Grillo, un autor con suficientes méritos propios como para andar endilgándole los ajenos.

Y ahora, sigamos con los mocos.

Mea culpa (II)

De paso rápido por la casa de Milán, bajé el Maneco 5: buenísimo. Pero... ¿quién hizo la nota sobre *La misteriosa fiamma della regina Loana* de Umberto Eco?

Traduciendo a Eco, de la historieta de Lyman Young dice el autor: "es la historia más perfecta que haya podido concebir la mente humana". Dice Eco: "Ho aperto l'albo e mi sono imbattuto nella storia più scipita che mai mente umana abbia potuto concepire." *Scipita* es "necia", "insípida", no "perfecta". Añade Eco: "Era un racconto sgangherato (desquiciado, desgonzado, desencajado) che faceva acqua da tutte le parti, le vicende erano ripetitive... " Y, después de un montón de críticas, concluye: "Insomma, una storia stolidissima (estupidísima)".

No creo que Eco haya cambiado de opinión. Más allá de utilizarlo como título de su libro, al álbum de *La misteriosa fiamma della regina Loana* le dedica un capítulo entero, y es para contar cómo ésta historieta, que tanto le había llamado la atención cuando era niño, leyéndola de adulto se le presenta como la bobería que es. Personalmente, el libro me divirtió mucho: Eco me lleva, me parece, unos seis años, pero el mundo de su infancia es también el mío. Compartimos muchos recuerdos, experiencias y amores... y me imagino que él se encontraría de acuerdo conmigo en dar un juicio muy severo no sólo sobre esta, sino sobre todas las aventuras de *Tim Tyler's Luck* (para nosotros los italianos eran *Cino e Franco*), ya que entre todas las historietas norteamericanas de los años '30 y '40 siempre me parecieron las más estúpidas.

Ya vuelvo al campo. Un abrazo.

Dario Mogno

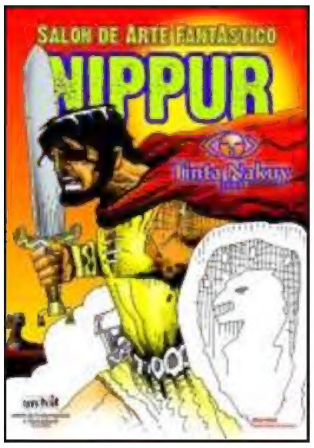
El textual de Umberto Eco no fue tomado de la novela, sino de la traducción al español de un reportaje al autor realizado por la revista *Lire* (o, al menos, eso decía la página española de donde lo tomamos. Un sitio web serio y responsable, que siempre se manejó con rigurosidad periodística. Y no pregunten cuál es, porque se dice el pecado pero no el pecador). A esta altura, no puedo afirmar que se trate de diferencias de criterio entre el Eco autor y el Bodoni personaje, o si en realidad fue un error de traducción que al escribir la nota tomé como válido. De ser este el caso, pido disculpas a los lectores y al autor.

Editor de la *Revista Latinoamericana de Estudios sobre la Historieta*, Dario Mogno es uno de los investigadores y divulgadores del noveno arte latinoamericano más serios que puedan ofrecer los medios de comunicación.

Izquierda y arriba:
Cino e Franco,
héroes de entreguerra.

Abajo:
Portada del audiolibro
de Umberto Eco.

© de sus respectivos propietarios.



Entre el 8 y el 11 de diciembre, en el marco del *Tinta Nakuy 2005, Quinto Encuentro de Historietas, Humor Gráfico y Cineanimación del Norte* de San Miguel de Tucumán, la Unión de historietistas e ilustradores de Tucumán (Unhil) y La Orden del Norte convocan a dibujantes de todo el país a concursar en el *Salón de Arte Fantástico Nippur*, centrado en la obra de Robin Wood. Todos los interesados pueden solicitar mayor información en el e-mail unhiltucuman@yahoo.com.ar.

© de sus respectivos propietarios.

Vía Pública Vía Pública Vía Pública Vía Pública Vía Pública Vía Pública Vía Pública

ARGENTINA

Entre el 2 y el 4 de septiembre, en la Universidad católica de la provincia de Santiago del Estero, se llevó a cabo la cuarta edición de *Imaginario*, convención dedicada a la historieta y el género fantástico. Entre charlas, exposiciones, proyecciones y stands de editoriales y librerías especializadas, el evento contó con la presencia de Ariel Olivetti, Eduardo Risso, Jorge Lucas y Rubén Meriggi.

El 3 de septiembre, la gente de La Productora montó *La Pulpería Eléctrica de Néstor* en el espacio cultural El Garage de la localidad bonaerense de Haedo. Además de excelentes historietas y cortos animados, la noche vinculó una muestra fotográfica y dos bandas tocando en vivo. José Mazzone, Jok, Carlos Aón, Luis Guaragna, Gervasio, Angel Mosquito, Cristian Mallea, Ignacio Calero, Renzo Vayra, Horacio Lalia, Quique Alcatena y Eduardo Risso mostraron sus trabajos.

Autodefinida como "exposición de cómics, manga, animación, videojuegos y Fantasía", *Megacomics '05* invadió el Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 8 y el 11 de septiembre. Entre charlas, talleres, exposiciones y espacios de venta, Rubén Meriggi, Horacio Lalia, Ariel Olivetti, Jorge Lucas, Claudio Ramírez, Mauro Cascioli, Eduardo Risso, Liniers, Tute, Sergio Ibáñez, Carlos Trillo, Sendra, Leonardo Manco, Quique Alcatena y Francisco Solano López, entre otros, dijeron presente.

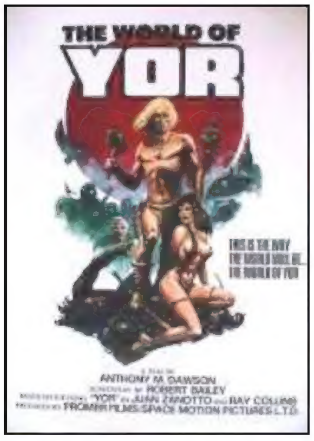
Por último, el encuentro de Historietas, Juegos de Rol y Ciencia-Ficción de Rosario, provincia de Santa Fe, se llevará a cabo entre el 11 y 13 de noviembre. Organizado por la asociación de Historietistas Independientes de Rosario y Milenario Cómics, *Leyendas 2005* fue "creado originalmente con la idea de apoyar y difundir a la joven producción de historieta de nuestra ciudad (y) se ha convertido con el paso de los años en el lugar de encuentro de autores y lectores de historieta de los países del cono sur de nuestro continente, pertenecientes a todas las generaciones. También es un espacio de reunión para clubes de aficionados a la ciencia ficción, la fantasía, el manga y el anime, jugadores de rol y wargames, animadores independientes.".

Estados Unidos

Cine y cómics. La fórmula perfecta para la industria hollywoodense que se desparrama por el mundo entero con una inusitada cantidad de afiches promocionales, como en los casos de *Superman Returns*, *X-Men 3*, *V for Vendetta*, *Ghost Rider*, *A History of Violence* y *Wonder Woman*. Y teniendo en cuenta la campaña publicitaria de *Batman Inicia* y *La Ciudad del Pecado*, no serán los últimos.

PEOPLE SHOULD NOT BE AFRAID OF THEIR GOVERNMENTS.
GOVERNMENTS SHOULD BE AFRAID OF THEIR PEOPLE.
V FOR VENDETTA
AN UNCOMPROMISING VISION OF THE FUTURE
FROM THE CREATORS OF THE MATRIX TRILOGY
COMING SOON

© de sus respectivos propietarios.

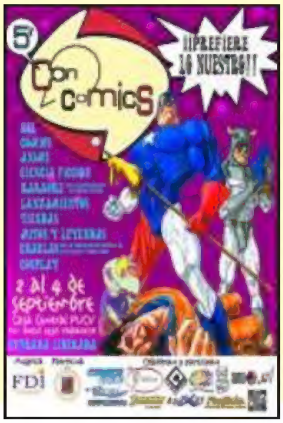


Dos afiches europeos de *Yor*: El inglés (arriba, por Zanotto) y el francés (al lado, por Druillet).

© de sus respectivos propietarios.

Vía Pública CHILE

Como todos los años, del 2 al 4 de septiembre la ciudad de Valparaíso sirvió de escenario a la 5° ConComics, el megaevento transandino más importante del noveno arte. En esta ocasión, los invitados de honor fueron Hervi, Themo Lebos, Santiago Peñalillo (dibujante del recordado *El siniestro Dr. Mortis*), Luis Cerna, Christiano, Martín Cáceres y TEC (seudónimo de Cristian Díaz), responsable tras las aventuras del *Capitán Chile*.



Adiós a un grande

Comparto lo que escribieron en el número pasado, con Juan Zanotto se fue un grande de verdad. Tan grande que su obra traspasó las fronteras y triunfó en todo el mundo. *Henga*, una de sus historietas más importantes, tal como ustedes señalaran, fue conocida en Europa como *Yor* y continuada en Francia nada menos que por Philippe Druillet, uno de los fundadores de *Metal Hurlant*. Lástima que, en el momento del adiós, le hayan dedicado sólo una página de galerías de portadas.

Aníbal Loiácono

Me parece que estás confundido. *Henga/ Yor, il cacciatore*, nunca fue continuada en Francia. Lo único que hizo Druillet fue ilustrar el afiche cinematográfico francés de *Il mondo de Yor*, largometraje italiano de 1983 dirigido por Antonio Margherity bajo el seudónimo Anthony M. Dawson. El filme fue estrenado en los Estados Unidos como *Yor, the Hunter from the Future* y en Francia como *Yor, le chasseur du futur*. Y en relación a las galerías de portadas, como en todos los casos teníamos pautadas dos páginas, pero el atentado en Londres nos obligó a reducir el espacio.

Taller internacional

La cátedra de Humorismo Gráfico del Instituto Internacional de Periodismo "José Martí" de la Unión de Periodistas de Cuba, convoca a su primer Taller Internacional en las especialidades de humor gráfico e historieta, a celebrarse del 30 de enero al 10 de febrero del 2006, en su sede de Ciudad de La Habana, Cuba.

El curso abarcará los siguientes temas: Historia y actualidad de la historieta latinoamericana, La ilustración gráfica y su interrelación con los movimientos y escuelas en la creación plástica, Fundamentos del dibujo para los medios gráficos, La caricatura editorial, El guión en la historieta, La caricatura personal, La ilustración gráfica y las nuevas tecnologías. Los temas se desarrollarán a partir de conferencias y talleres a cargo de especialistas de reconocida trayectoria profesional.

En ocasión del ejercicio académico se organizarán exposiciones de piezas de profesionales latinoamericanos. Los días 8, 9 y 10 estarán dedicados al IX Encuentro Internacional de Historietistas que propiciará el intercambio de experiencias entre profesionales del género. Podrán solicitar matrícula colegas de la ilustración para medios gráficos, estudiantes de escuelas de arte y de técnicas afines y otros interesados.

El costo total del curso es de 250 CUC (pesos convertibles cubanos). La matrícula (credencial, carpeta, transportación desde y al aeropuerto y actividades del programa) corresponde a 100 CUC. El hospedaje (habitaciones dobles con desayuno y cena durante 10 días) corresponde 150 CUC. Todos los participantes se alojarán en la residencia "El costillar de Rocinante". Los aspirantes deberán enviar su solicitud al Instituto Internacional de Periodismo "José Martí" dirigida a: Ileana González López (docencia@prensaip.co.cu) y María Elena Hernández (eventos@prensaip.co.cu).

Proyecto ambicioso

Hola a todos!

Los conocí en la presentación del libro de Oesterheld en UP. Felicitaciones, me parece un

trabajo magnífico por su despliegue y rigurosidad, y les deseo el mejor de los éxitos editoriales y que puedan pronto plasmar su segunda parte. Estoy trabajando en una biografía de Hugo Pratt, un proyecto ambicioso que abarque desde su nacimiento hasta su partida, con todas sus frecuentes mudanzas de país en país. Esto viene a cuento porque me comentó Hernán (Ostuni) que en una época habían contemplado la posibilidad de trabajar sobre el "período argentino" de Pratt. También estoy metido en algunos otros proyectos sobre este autor, compartidos con otros dos fanáticos del Tano. Tal vez algún día podríamos hablar sobre el tema. Un cordial saludo,

Aldo Pravia

Sí, en su momento trabajamos en un libro sobre la etapa argentina de Pratt, que no pudo concretarse por incompatibilidades con la empresa detentora de los derechos de autor del gran autor italiano.

Y así nos despedimos. Todo aquel que quiera escribirnos unas líneas puede hacerlo libremente a sonastemaneco@yahoo.com.ar y/o info@labanacomic.com.ar. Pero antes de seguir con la revista, queremos agradecer a César Da Col sus elogiosas palabras y compartir con ustedes dos de las páginas que Carlos Meglia está haciendo para Francia con Crisse, que César nos hiciera llegar.

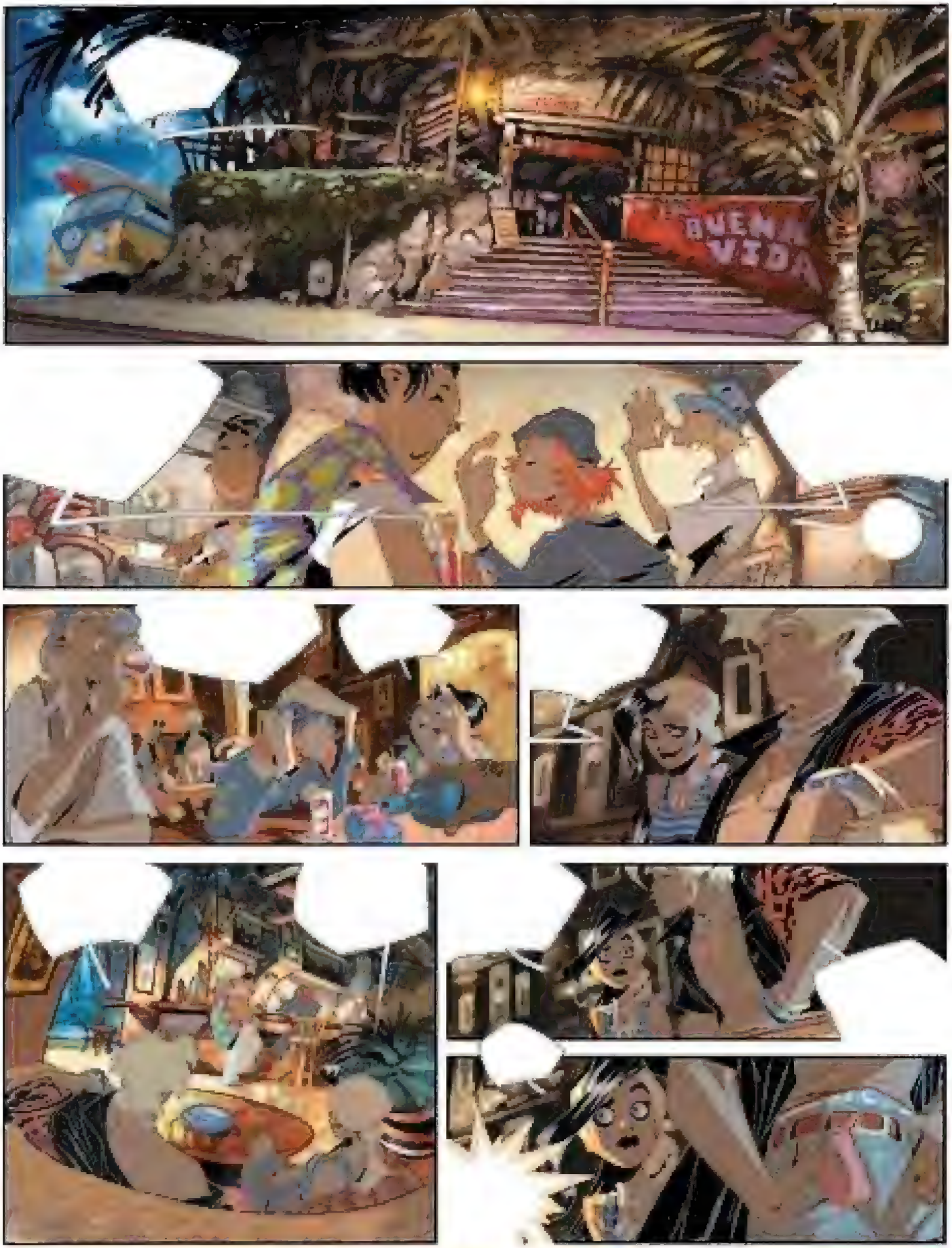
Fanático de los cómics, el astro del pop Robbie Williams encargó la portada y el arte interno de su nuevo CD, *Intensive Care*, a los dos autores que más admira: los británicos Grant Morrison (guión) y Frank Quitely (dibujos).

Arriba y páginas siguientes:
Portada e interiores de *Cañari Vol. 1: Lágrima de oro.*

© Crisse y Meglia.

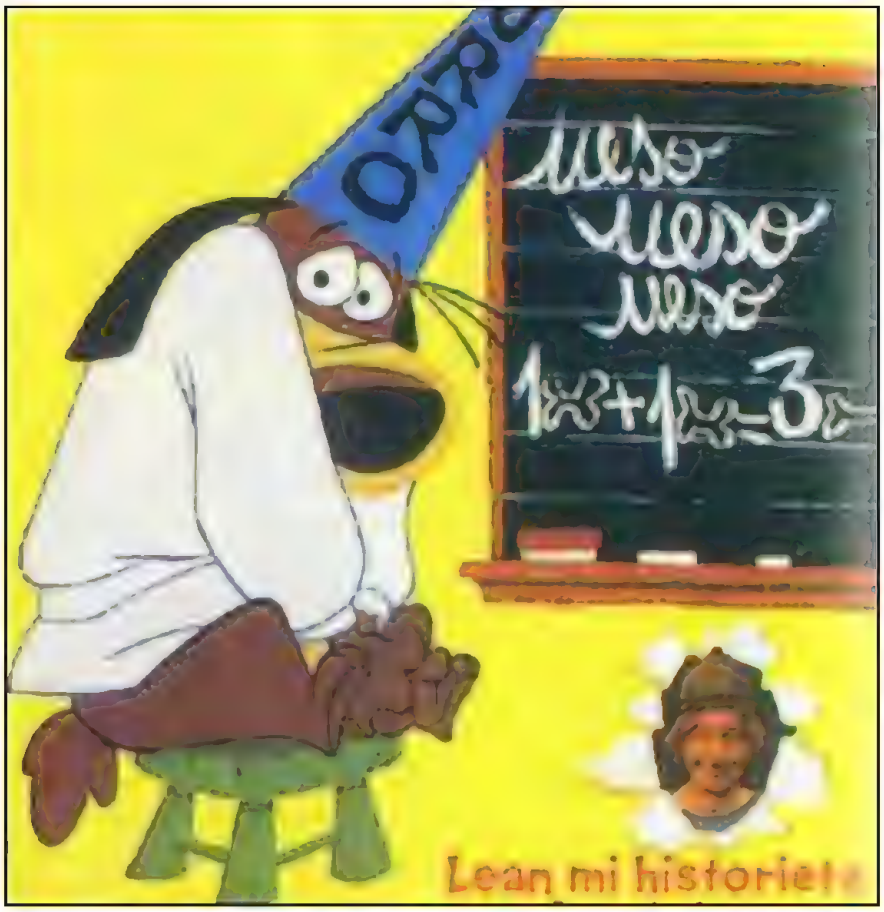
INDICE

Galería Cybersix 2 y 119/ Editorial 3 / Correo 4 / In Memoriam 14 / Novedades del mundo 17 / Especial América Latina 31 (El Cuarto Reich 32 - Elpidio Valdés 44 - Rius 71 - Rango 74) / Astérix 76 / El Chavo 78 / MirrorMask 81 / Los Beatles 84 / La Botica 94 / El Mirón 110 / Primera Plana 118 / Grandes Ilustradores 120



STAFF

Director: Fernando Ariel García. Redactores: Hernán Ostuni y Rodríguez Van Rousselt. Colaboradores: Alejandro González Acosta, Oscar Grillo, Cristian Mallea, Dario Mogno, Juan Padrón y Edgar Vasques. Gurú tecnológico: Mariano Ostuni. La Bañadera del Cómic está compuesta por Andrés Ferreiro, Mario Formosa (in memoriam), Fernando Ariel García, Hernán Ostuni y Rodríguez Van Rousselt.



Carlos Costantini (1936-2005)

Se fue el creador de Mac Perro

(Comunicado de prensa del Museo de la Caricatura Severo Vaccaro). El animador, músico e historietista Carlos Costantini falleció a los 69 años. Se fue un *grande* de verdad, a nivel artístico y humano. Fue el creador de *Mac Perro* e integró La Banda Elástica, la banda de jazz comandada por el ex Les Luthiers Ernesto Acher.

Sin palabras, quienes integramos la Comisión Organizadora del Museo de la Caricatura Severo Vaccaro, alzamos nuestras copas para brindar por un *artista* como pocos, el señor Carlos Costantini. Queremos recordarlo con unas palabras escritas por Oscar Grillo para un homenaje en la web llevado a cabo en *Humoralia*, en el año 2002:

" Al Gran Costantini, salud! Era hora de que se acuerden de Costantini. ¡Genio! Yo lo conocí en el '60, cuando él ya era un consumado animador y yo empecé en (la agencia de publicidad) Gil y Bertolini. Carlitos fue siempre muy gaucho conmigo y me ayudó grandemente a aprender pequeños secretos de la animación. Carlitos dibujaba en *Tia Vicenta* con un estilo marcadamente (norte)americano, así también como Alfredo Olivera (tanto Olivera como Francho se 'probaron' como animadores en GeBe). Sus dibujos parecían algo así como los dibujos de 'sindicato' que publicaban en las revistas, sólo que muchísimo más encantadores. Yo tenía una cierta ambivalencia respecto a esto pues me había volcado mas hacia la linea 'Steinberguiana' y sobre todo tenía una enorme admiración (y la sigo teniendo) por Andre Francois. A Carlos no le gustaba ese estilo de dibujo. Me acuerdo que le mostré una tapa de (la revista) *Punch* pintada por Francois y me dijo que algún día la gente se iba a dar cuenta de que 'eso era camelo'. Su animación era angelical, parecía existir por si misma. No parecía dibujarla, ya estaba ahí.

"Nosotros lo admirábamos muchísimo y queríamos imitarlo. Cada trazo de lápiz que hacía lo copiábamos sin el menor reparo. Raúl Avila, gran animador mendocino, lo podía imitar casi perfectamente.

"Carlos se fue de GeBe y formó su pequeña compañía. Allí realizó el admirable comercial de yoghurt La Martona (*Liviiiiaaaaniiiito como una paloma!*), que hizo enorme ronchа en la conciencia colectiva del Buenos Aires de los sesenta.

"Carlos, como todos nosotros, era gran admirador de (los dibujos animados del estudio norteamericano) UPA, pero me acuerdo de nuestra gran decepción cuando estrenaron *Las mil y una noches árabes de Mr Magoo*, que salió en tándem con *La Bella Durmiente* de Walt Disney, que era vastamente superior.

"Carlos dividía su actividad de animador con la de trompetista de jazz. Tocaba con un grupo llamado, si no me equivoco, The Picking Up Timers. Sus entusiasmos eran esquizofrénicos para ese periodo de intolerantes musicales. Le gustaban de la misma manera Louis Armstrong y Miles Davis, corrientes irreconciliables del jazz de entonces.

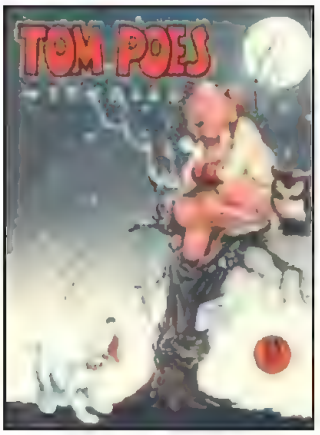
"Cuando me fui de Baires en el sesenta y nueve, o quizás antes, le perdí el rastro. Hasta que una vez pasó por Londres y tuvimos unos días de mucho encanto y grandes charlas.

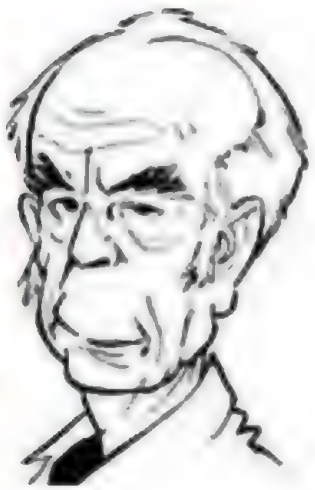
"Yo siempre he guardado y continúo guardando un enorme afecto por el gran Maestro Costantini"

Arriba:
Detalle
de una portada de *Billiken*
con Mac Perro.

Abajo:
El hombre
que mandó a dormir
con una sonrisa
a toda una generación.

© de sus respectivos propietarios.





Marten Toonder (1912-2005)

El alumno holandés de Dante Quinterno

Fue una de las estrellas más importantes que brilló en el firmamento historietístico de los Países Bajos. Y en Holanda, su tierra natal, está considerado como el padre fundador de un lenguaje, una industria y un imperio económico sustentado en el carisma de un pequeño gato antropomórfico: Tom Poes.

Hijo de un marinero mercante, Toonder partió con su padre rumbo a los puertos de América del Sur. Llegó a Buenos Aires con 19 años y quedó prendado de los dibujos de Dante Quinterno, el creador de ese impresionante éxito editorial que es Patoruzú. En el forzudo indio patagónico, Toonder vio también los rasgos de Walt Disney, Pat Sullivan y Max Fleischer, principales ejemplos que lo guiarían tanto en el terreno creativo como empresarial. De regreso en Rotterdam, comenzó a publicar sus primerizos dibujos en la prensa diaria: *Bram's Avonturen*, *Tobias*, *Fik en Fok* (más tarde rebautizado *Uk en Puk*), *Thijs Ijs*, *Jim en Soe* y *Japie Makreel* fueron las tiras con las que empezó a granjearse un nombre dentro del mercado local.

El 16 de marzo de 1941, *De Telegraaf*, el más importante diario de Holanda estrenó el primer episodio de *Tom Poes en Heer Bommel*, que se transformó en un suceso popular sin precedentes por más de cuarenta y cinco años. La imagen del gato Tom Poes apareció reproducida en miles de tarjetas, postales, juguetes y calendarios. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las SS se hicieron cargo de *De Telegraaf*, razón por la cual Toonder dejó de producir las historietas de Tom Poes y se dedicó a falsificar documentación para la resistencia.

Tras el fin de la guerra, los Estudios Toonder retomaron la actividad, creando *Cappy*, *Panda* y *Olle Kapoen*. Las aventuras de Tom Poes volvieron en 1947, publicándose en Holanda, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Indonesia, Suecia e Israel. En 1985, cansado de tanto trabajo y supervisión, el hombre fuerte del cómic holandés puso punto final a Tom Poes, cuyas tiras siguieron reimprimiéndose por doce años. Recluido en su casa, Toonder falleció mientras dormía, en el amanecer del 27 de julio de 2005.

Desde ese momento, Holanda ya no es la misma.

Izquierda:
El estilo aventurero-caricaturesco típico de Toonder.

Arriba:
Portada de una revista de *Tom Poes*.

Abajo:
Autoretrato.

© herederos de Marten Toonder.

Don Adams (1923-2005)

El último Superagente

Donald Yarmy. Ese es el nombre que figuraba en el documento de identidad de Maxwell Smart, el temible operario del recontraespionaje que sedujo al mundo desde que irrumpiera en la pantalla chica, en ese 1965 atravesado por la Guerra Fría. No se trataba de un alias, sino del verdadero nombre del neoyorquino nacido el 13 de abril de 1923 y que ingresó al panteón de la comedia como Don Adams.

Mientras estudiaba ingeniería iba pisando todos los escenarios que podía, en los distintos barrios de la Gran Manzana. Hizo un par de papeles televisivos en los '50, pero el suceso internacional le llegó de la mano de Mel Brooks, escritor principal y director de *El Superagente 86* (*Get Smart*), serie televisiva que tomó en solfa el género del espionaje, en boga gracias a los filmes del agente 007 y programas como *El agente de C.I.P.O.L.*.

La lucha entre las agencias CONTROL y KAOS se desarrolló primero en la pantalla de la NBC (1965 a 1969) y luego desembarcó en CBS (1969-1970). Maxwell Smart, la 99, el Jefe, Larabay, Jaime y Sigrifido todavía siguen rotando en las pantallas de los cinco continentes, aunque el equilibrio bipolar sea sólo una nostalgia del pasado. El Cono del Silencio, el Zapatófono y la frase "no me digas... te dije que no me lo dijeras", entre otros tantos logros icónicos de la serie, han pasado a formar parte del capital emocional de cuatro generaciones.

Get Smart también tuvo su efímera versión en cómic, con ocho entregas publicadas por Dell Publishing entre junio de 1966 y septiembre de 1967. Si bien las historietas no ofrecían créditos autorales, se supone que Don Segall, Paul S. Newman y Don Arneson podrían haber escrito los guiones originales, a años luz del humor cultivado por la serie. El apartado gráfico estuvo a cargo de Steve Ditko (co-creador del Hombre Araña), Sal Trapani y José Delbo.

Dueño del histrionismo natural que le transfirió a Smart, el peso del personaje marcó a fuego la carrera artística de Don Adams, que nunca pudo despegarse de la sombra del Superagente. A causa de una infección pulmonar, Adams falleció el 26 de septiembre en su residencia de Los Angeles.

Arriba:
Dos portadas del cómic de *Get Smart* publicados por Dell; y diseño interior de Steve Ditko.

Derecha:
Ilustración promocional de la serie televisiva, a cargo de Jack Davis, mítico autor de *Mad*.

© de sus respectivos propietarios.

MANECO PRESS

Novedades del Mundo de la Historieta editadas por Fernando Ariel García

¿Nuevas historietas de Patoruzito?

Mientras festeja su 60º aniversario con un número poco especial de su revista, el pequeño cacique tehuelche acrecienta sus lazos con el Grupo Clarín, prestando su imagen para una serie de láminas escolares que aparecen en las revistas Enseñar, dirigidas a los docentes bonaerenses.

La relación entre Patoruzito y el Grupo Clarín parece ir viento en popa. Además de un aviso institucional referido al Día de la Madre que pudo verse en la edición dominical del matutino, las revistas *Enseñar en Jardín, Enseñar 1º Ciclo, Enseñar 2º Ciclo* y *Enseñar 3º Ciclo*, dirigidas a los docentes de la provincia de Buenos Aires, incorporaron desde el mes de septiembre la imagen del indiecito y su universo de amigos a unas láminas preparadas especialmente para ser utilizadas en el aula. Se trata de "reproducciones de las tapas originales de la revista *Patoruzito* (semanal) de la década del '50, coloreadas por artistas de la talla de Guillermo Roux", tal como informó el diario.

Sobre el final del artículo publicado el 21 de agosto, "en números sucesivos de las revistas, el personaje será dibujado especialmente para todos los lectores de *Enseñar*". ¿Se vienen las nuevas historietas del pequeño gran cacique? "Vamos a publicar material realizado especialmente para las revistas -confirmó a **¡Sonaste Maneco!** Fabiana Fondevila, editora de *Enseñar*-; y siempre abarcando una lámina. Pero, lamentablemente, no podemos adelantarle los contenidos específicos en cada caso".

Mientras tanto, para festejar las seis décadas de publicación ininterrumpida, *Correrías de Patoruzito* Nº 784 republicó una aventura insulsa a la que tituló, en un alarde de originalidad, "60º Aniversario".

Izquierda: Las revistas *Enseñar* utilizan las ilustraciones originales del *Patoruzito* semanal con fines didácticos.

Arriba: Portada de *Correrías de Patoruzito* Nº784, el "especial" por los 60 años de las revista.

© de su respectivo propietario.

Marvel Comics recibe al Rey

En una movida que promete sacudir el mercado editorial, Marvel publicará el año entrante The Dark Tower, primera historieta guionada por el maestro del terror, Stephen King. Precuela de la serie de siete novelas del ciclo "La Torre Oscura", relatará los años perdidos de Roland Deschain, el último pistolero sobre la Tierra devastada.

El último grito de la moda en la alicaída industria de la historieta norteamericana consiste en importar guionistas desde ámbitos más populares y mediáticos. Primero fueron los novelistas que entraban a la lista de *The New York Times*, después le siguieron los escritores estrellas del cine y la TV; y ahora, luego de arduas negociaciones que se mantuvieron en estricto secreto, Marvel firmó contrato con la figurita más difícil de todas, el hombre traducido a 33 idiomas distintos en más de 35 países. El maestro del terror. Stephen King.

Pero que nadie espere un Hombre-Araña o un X-Men escrito por el Rey. Por ahora, al menos, eso queda en el terreno de las especulaciones. El proyecto elegido por el propio King es la precuela a su serie de novelas *The Dark Tower* (*La Torre Oscura*), siete libros de temática fantástica que funcionan como vórtice central de su universo ficticio. "Como fanático de los cómics Marvel -dijo King-; y como lector que ha visto el desarrollo cualitativo de las historietas dentro del mundo de la fantasía y la ciencia-ficción, estoy muy contento de participar en esta nueva incarnación de Roland".

Roland, para quien no lo sabe, es Roland Deschain, el pistolero protagonista de *La Torre Oscura*, especie de western escrito por Lovecraft, donde el temor a lo desconocido convive con el romance, la brujería y el desdoblamiento del tiempo y el espacio como destino final. Dentro y fuera de la ficción, La Torre Oscura del título remite directamente al Aleph borgeano, punto de contacto entre todos los mundos, universos, realidades y tiempos que King escribió durante la primera mitad de su carrera y que, mezclados como en un mazo de cartas, aparecieron redistribuidos durante la segunda mitad. Una auténtica red subterránea que relaciona entre sí a las tramas y los personajes de *El misterio de Salem's Lot*, *La Zona Muerta*, *La mitad oscura*, *Rose Madder* y *Misery*, por poner un par de ejemplos, con Roland Deschain en su camino por esa tierra devastada que bien puede ser el sueño norteamericano en su versión post-apocalíptica. O la gratuita sobreexplotación de algunas de las mejores novelas de terror contemporáneas.

Para el cómic, King eligió como dibujante a Jae Lee. "La revista -informó Marvel- ampliará la saga del épico héroe con nuevas historias que retratarán los avatares del joven Roland, revelando los conflictos y problemáticas que lo llevaron a asumir su destino como el último Pistolero de un mundo en estado cambiante. El cómic funcionará en conjunto con las novelas, modificando y definiendo la mitología de *La Torre Oscura*, siempre bajo la dirección de su aclamado autor". Su aparición está pautada para abril de 2006, año en que King retornará a las librerías con dos nuevas novelas: *Cell*, cuyo protagonista es un dibujante de historietas; y *Lisey's Story*.

Dos imágenes promocionales de *The Dark Tower*, realizadas por Jae Lee.

© Stephen King y Marvel.

Unicef masacró a los Pitufos

En una campaña televisiva, Unicef Bélgica utilizó a los famosos personajes azules de Peyo para concientizar a la población sobre el drama de los niños soldados en distintas regiones del mundo. Con un nivel de violencia gráfica que no dejó a nadie indiferente, los Pitufos cayeron asesinados bajo las bombas de un raid aéreo.

La primera es una de las escenas más conocidas. La aldea de los Pitufos celebra la alegría de un nuevo día con cánticos y bailes. Sin que ellos le presten mucha atención, el cielo comienza a ponerse oscuro. De esas sombras surge una escuadrilla de aviones que, sin ningún tipo de contemplaciones, bombardea la aldea hasta reducirla a un amasijo informe de llamas y destrozos. La cámara enfoca a la Pitufina, muerta. A Papá Pitufo, muerto. Entre los restos humeantes, los famosos personajes de Peyo yacen sin vida. Un único llanto se escucha atravesando el horror. Un bebé Pitufo, abandonado a su suerte, sin consuelo y con un futuro más bien negro por delante.

Son los 25 segundos con que Unicef Bélgica sacudió las conciencias de sus ciudadanos, obligándolos a reflexionar sobre el drama que padecen cerca de dos millones de niños en algún rincón de la Tierra, especialmente los más de trecientos mil niños soldados que son obligados a empuñar las armas en guerras tribales, religiosas o políticas. Aprobado por los descendientes de Peyo, el aviso institucional forma parte del programa "Dejen a los niños en paz", iniciativa que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lleva a cabo desde el 4 de octubre de 2005 y hasta el 30 de abril de 2006, recabando fondos para reinsertar en la sociedad a los cerca de 20 mil chicos víctimas de la guerra civil de Burundi (país africano limítrofe con Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo), que ya lleva más de ocho años de odio étnico.

Con una carga de realismo y violencia inusual en el cándido mundo de los Pitufos, el corto animado de Unicef levantó voces airadas ante el salvajismo de algunas escenas. "Es muy controvertido -afirmó Philippe Henon, vocero de la organización-. Nunca antes habíamos hecho algo así, pero con el correr de los años aprendimos que las reacciones populares ante las campañas típicas han perdido fuerza. La gente ya se acostumbró a ver imágenes de muertos, heridos y desplazados en noticieros, diarios e internet. Han naturalizado esas imágenes. La única forma que encontramos para hacerlos reaccionar ante el dolor fue la de masacrar sus recuerdos de la infancia".

Ultima imagen del corto publicitario de Unicef.

© de sus respectivos propietarios.

Sudamérica bajo las alas del Cóndor

Harlan Draka, el cazador de vampiros protagonista de la revista italiana Dampyr, llega a América del Sur persiguiendo la pata mística del Plan Cóndor, el operativo de represión ilegal instrumentado por los gobiernos dictatoriales de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los '70.

Plan Cóndor. Así denominaron las dictaduras militares de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, a su operativo conjunto de represión ilegal instaurado en la década del '70. "Los opositores políticos -explicó a la BBC Susana García Iglesias, abogada argentina que colaboró con el juez español Baltazar Garzón- eran detenidos en cualquier país y luego, al ser reclamados por las autoridades represivas de cada gobierno, eran trasladados a su país de origen". Una sangrienta cacería que la historieta no se había animado a tratar. Hasta ahora.

Entre noviembre de 2005 y febrero de 2006, la editorial italiana Bonelli serializará, en las páginas de *Dampyr* N° 67 a 70, la que se ha dado en llamar "Tetralogía del Cóndor", una aventura que paseará por Chile, la Argentina y España a Harlan Draka, el cazador de vampiros protagonista de la revista.

El guión de Mario Faggella y Stefano Piani, ilustrado por Fabrizio Russo y Fabio Bartolini, gira alrededor de las secuelas que han dejado en la sociedad latinoamericana los Golpes de Estado en Chile y la Argentina, llevados adelante por el general Pinochet y la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti, respectivamente.

La clave del relato se encuentra en la diabólica figura del Cóndor, poderoso vampiro que intervino en ambos quiebres constitucionales, hacedor del entramado místico-satánico que derivó en el Plan que lleva su nombre, todavía activo en las cinco naciones del cono sur.

Para matar al Cóndor, Draka viajará de Madrid a Buenos Aires; y de la Reina del Plata a Viña del Mar, enfrentándose en el camino a militares genocidas vampirizados, lobizones, asesinos a sueldos y carabineros corrompidos por las infernales fuerzas del Mal.

Arriba:
Portada de
Dampyr N° 67.

Derecha:
Harlan Draka a la caza de lobizones en la Recoleta.

© Bonelli Comics.

Corte de manga a la pobreza mundial

¿Cuál es la nueva arma de penetración ideológica del Banco Mundial? Ni más ni menos que la historieta. En conjunto con la editorial japonesa-norteamericana Viz Media, el organismo de crédito internacional financiará la publicación de 1 World Manga, proyecto humanitario destinado a concientizar jóvenes.

Influye en la economía de las naciones. Modifica la noción de realidad a través de los discursos de sus feligreses instalados en distintos puestos de poder y decisión. Y ahora se lanza a la caza de las mentes adolescentes, cooptando el lenguaje del entretenimiento que más ha crecido en el mundo durante la última década.

Se trata del Banco Mundial, que conjuntamente con la editorial japonesa-norteamericana Viz Media, anunció el lanzamiento de la historieta *1 World Manga*, proyecto de alcance mundial que se presenta con carácter "humanitario".

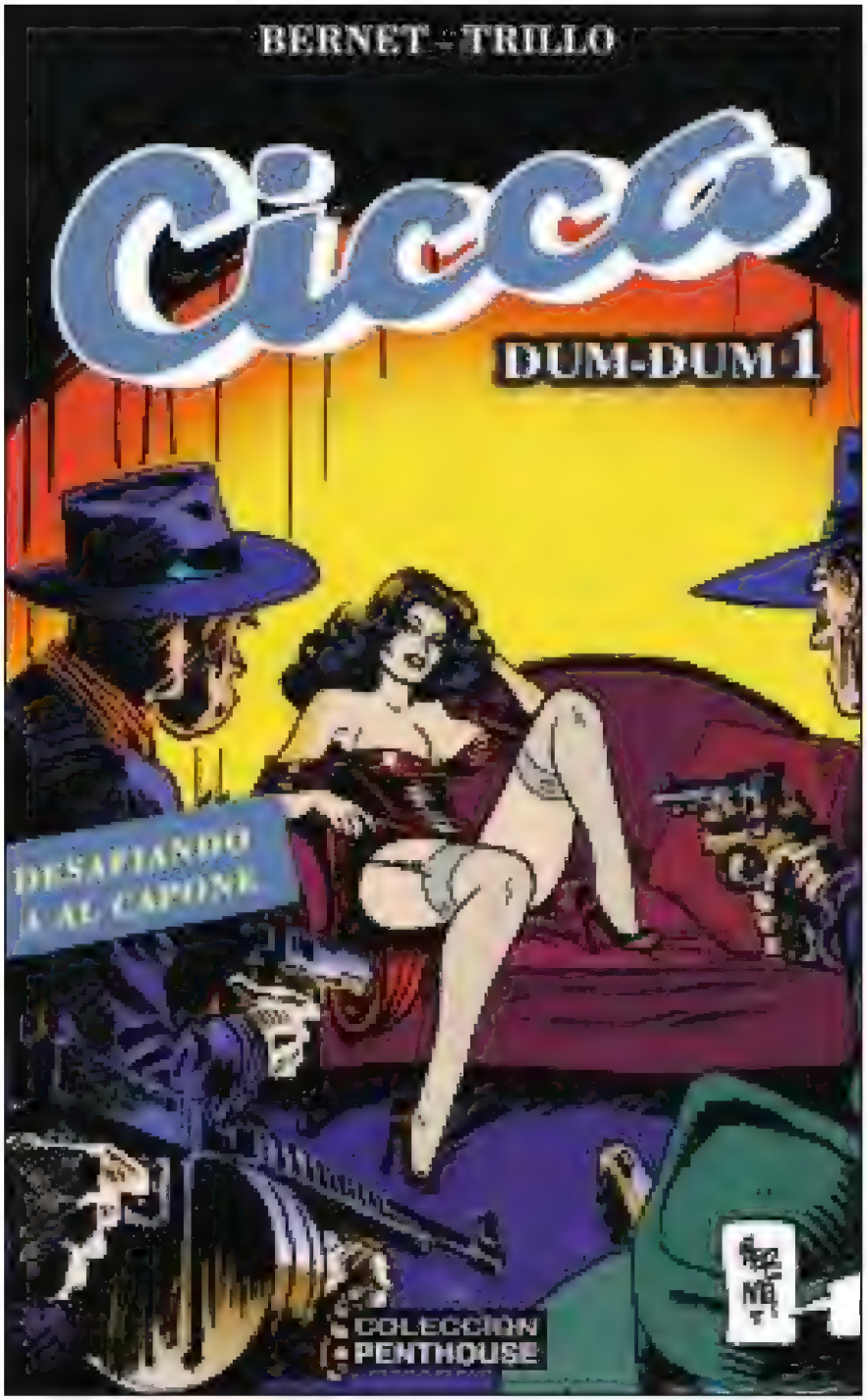
"El Banco Mundial y Viz Media -dice la gacetilla oficial- comparten su visión educativa destinada a jóvenes lectores, sobre una serie de importantes problemas que enfrenta la humanidad; y creen que el extraordinario y popular formato del manga es el vehículo adecuado para educarlos en distintos temas de desarrollo global. Muchas de las historietas publicadas por Viz Media tratan la lucha contra la adversidad, pero *1 World Manga* ofrece una premisa única, donde el héroe deberá lidiar con una serie de problemas sociales de magnitud global presentes en el mundo real".

Los primeros tres números del manga realizado por Annette Roman y Leandro Ng giran alrededor de la pobreza, el VIH/ Sida y el medioambiente. Rei, el adolescente protagonista cuya máxima ilusión es convertirse en el mejor artista marcial del mundo, vive en la calle y, por esas cuestiones del argumento, quedará a cargo de un ente sobrenatural que tratará de enseñarle el control de la mente y el espíritu. Su primera lección será dejar de lado las violentas protestas callejeras para ponerse a criar gallinas. "El sentido de obligación y responsabilidad hacia nuestro mundo -declaró Liz Coppola, vicepresidenta del departamento de Ventas y Marketing de Viz- y hacia aquellos menos afortunados que nosotros, debe comenzar a desarrollarse a edad temprana; y las historias presentadas en *1 World Manga* le entregarán a los lectores jóvenes un pantallazo de los problemas que la gente alrededor del mundo, así como en casa, debe enfrentar día tras día".

Para H. Dirk Koehler, editor responsable por parte del Banco Mundial, "los jóvenes representan casi la mitad de la población mundial actual, con nueve de cada diez viviendo en países en vías de desarrollo. *1 World Manga* es una oportunidad única de hablarles sobre aquellos críticos dilemas globales que les resulten importantes".

Portada de *1 World Manga* N° 1.

© de sus respectivos propietarios.



En un abrir y cerrar de piernas

A partir de agosto, la sucursal española de Penthouse comenzó la recuperación íntegra de Cicca Dum-Dum, el cómic erótico de avnturas firmado por Carlos Trillo (guión) y Jordi Bernet (dibujos) a partir de 1997. Fusión de los universos temáticos de "Torpedo 1936" y "Clara de noche", el primer volumen de tapas duras vino acompañado por una caja para guardar los cinco tomos.

Cubriendo un bache de varios años, la sucursal hispana de Penthouse se decidió a recuperar uno de los cómics más logrados (y menos conocidos en lengua española) de la dupla Carlos Trillo y Jordi Bernet: *Cicca Dum-Dum*, éxito de crítica y público en Italia y Francia, donde se la conoce con el título *Bang Bang!*.

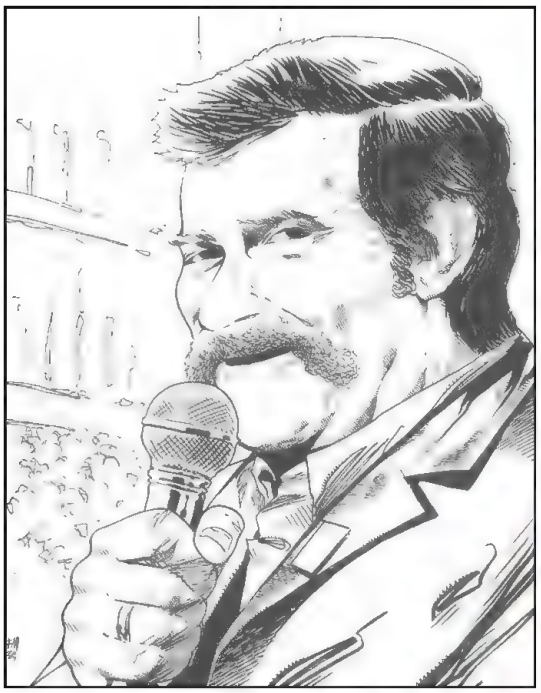
"Estamos en los *roaring twenties* -explica la gacetilla oficial- y Al Capone se las ha arreglado para adueñarse de Chicago a partir de los favores que le debe el alcalde Klehna. El otrora residencial suburbio de Cicero se ha convertido en un feudo de la Mafia, repleto de salas de baile, clubs nocturnos, garitos, canódromos y 160 bares abiertos día y noche. ¿Qué es Cicca Mammone, además de una morena que parece esculpida por un morboso artista clásico? Una aventurera, sin ninguna duda. Que vive sus historias en la Chicago de la Ley Seca, en el México de la Revolución, en la Perdida Jungla del Gorila de Trumba, en la calidez (excesiva) de su cama junto a su deliciosa sobrina Nicole. Pero Cicca se diferencia de otras aventureras que en el cómic han habido en que para ella, si no hay sexo del fuerte, no hay aventura. (El cómic) contiene gangsters enardecidos, ejércitos sedientos de sangre, pigmeos envenenadores, bestias kingkonescas que sólo piensan en 'eso'. Y contiene sobre todo a Cicca Dum Dum, la única capaz de calmar tantos ardores con el simple expediente de abrir sus maravillosas piernas".

"Jordi Bernet y Carlos Trillo dan con la fórmula para combinar el erotismo con las buenas historias -anotó el sitio web *El coleccionista de tebeos*-, sin caer en lo chabacano. Todavía se puede apreciar en todo su esplendor a un Bernet en estado de gracia, con un dibujo excelente, lleno (de) fuerza, sus mujeres rebosan sensualidad y belleza, una característica muy apreciada en obras como *Torpedo 1936*, *Sarvan* o *Clara de Noche*, en sus comienzos. Bernet siempre ha sabido rodearse de buenos guionistas como Abulí o Segura, en esta ocasión nada mejor que Trillo, colaborador habitual suyo desde *Light & Bold*, para dar vida a un nuevo personaje como Cicca; creada inicialmente para la revista *Penthouse* en abril de 1997, en el número 229 y que ahora tenemos la suerte de ver toda su trayectoria. Sin duda una obra que no deben perderse los amantes del buen erotismo".

Recopilada íntegramente en cinco tomos de tapas duras, *Desafiando a Al Capone*, primer título de la serie, viene acompañado por un cofre para guardar este catálogo de "asesinatos, mamadas, romances, dobles penetraciones, temblores, travestismo, sinsabores, traiciones, masturbaciones" y mucho, mucho más.

Portada del primer tomo recopilatorio.

© Carlos Trillo y Jordi Bernet.



El invencible Hombre de Hierro

Festejando los 25 años del Sindicato Solidaridad, la editorial polaca Zin Zin Press editó Solidarnosc-25 lat: Nadjieza zwyklych ludzi (Esperanzas de los hombres pequeños), trasladando a la historieta las acciones políticas llevadas adelante por Lech Walesa contra el comunismo de la Europa del este.

Fue una de las luchas que marcó el siglo XX. En el verano de 1980, Polonia se encontraba sacudida por las huelgas y el descontento general de los trabajadores de los astilleros Lenin de la localidad de Gdansk. Al frente del movimiento se encontraba Lech Walesa, cuya actividad durante la década anterior fructificó en una serie de reivindicaciones salariales y los derechos de libre expresión y sindicación, así como el reconocimiento gubernamental al derecho de huelga. Convertido en héroe nacional, Walesa fue elegido el 22 de septiembre de 1980 presidente del nuevo Sindicato Independiente Solidaridad, el primero de su tipo en el bloque comunista. Prohibido por el general Jaruselzsky, Solidaridad pasó a la clandestinidad y Walesa cayó preso. En 1983, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, su esposa fue la encargada de recibirlo. Legalizado y transformado en coalición política, Solidaridad obtuvo una abrumadora mayoría en las elecciones de 1989, año en que cayó el Muro de Berlín. Entre 1990 y 1995, Walesa desempeñó el cargo de presidente de la Polonia democrática, perdiendo la reelección ante Aleksander Kwasniewski, comunista y representante de la Alianza de la Izquierda Democrática.

Celebrando los veinticinco años de semejante momento histórico, la editorial polaca Zin Zin Press editó el libro *Solidarnosc-25 lat: Nadjieza zwyklych ludzi* (algo así como *Solidaridad-25 años: Esperanzas de los hombres pequeños*), dedicado a narrar en historietas vida y obra de Lech Walesa hasta su encuentro con el Papa Juan Pablo II. "Queremos que los más jóvenes conozcan a los bravos hombres que trajeron la libertad a Polonia -comentó Witold Tkaczyk, director de Zin Zin Press- y nos pareció que la mejor forma de llegar a ellos es a través de la historieta. Se trata de una sátira realista, un tributo a Walesa, gran líder sindical y uno de los más importantes héroes polacos de todos los tiempos, aunque a los ojos de la mayoría de sus conciudadanos no haya sido un gran Presidente".

A mediados de agosto de 2005, Walesa declaró su intención de abandonar el Sindicato Solidaridad después de los festejos oficiales por su 25º aniversario. "Yo no digo que Solidaridad sea hoy peor que la organización que yo fundé y que tumbó al comunismo -dijo-, pienso que en algunos aspectos es incluso mejor, más profesional, porque sus activistas están mejor preparados, pero es tan diferente al sindicato que yo creé, que no podemos seguir juntos". Actual discusión que el cómic olvidó mencionar.

Otra figura política internacional que vio su biografía llevada a los cuadritos fue Nelson Mandela. *The Madiba Legacy Series* reflejará su lucha contra el *apartheid*. La miniserie de nueve entregas, íntegramente realizada por artistas de Sudáfrica, Angola y la República Democrática del Congo apareció en octubre de 2005 y repartió un millón de ejemplares gratuitos en las escuelas de Sudáfrica.

Izquierda:
Lech Walesa, héroe de historietas.

Centro:
Portada del libro dedicado a los 25 años del Sindicato Solidaridad.

Arriba:
Nelson Mandela sostiene en sus manos el primer número de *The Madiba Legacy Series*. Foto de Associated Press.

© de sus respectivos propietarios.

Little Nemo: El sueño del centenario

Uno de los cómics más importantes de todos los tiempos, "Little Nemo in Slumberland" cumplió 100 años el pasado 15 de octubre. Para festejar el acontecimiento, las editoriales Les Impresions Nouvelle (Francia), Coconino Press (Italia) y Ediciones Sins Entido (España), dieron a conocer, de manera simultánea, Little Nemo, 1905-2005: Un siglo de sueños, volumen colectivo que reúne los talentos de Art Spiegelman, Moebius, Katsuhiro Otomo, Miguelanxo Prado y Lorenzo Mattotti, entre otros artistas coordinados por Bênoit Peeters.

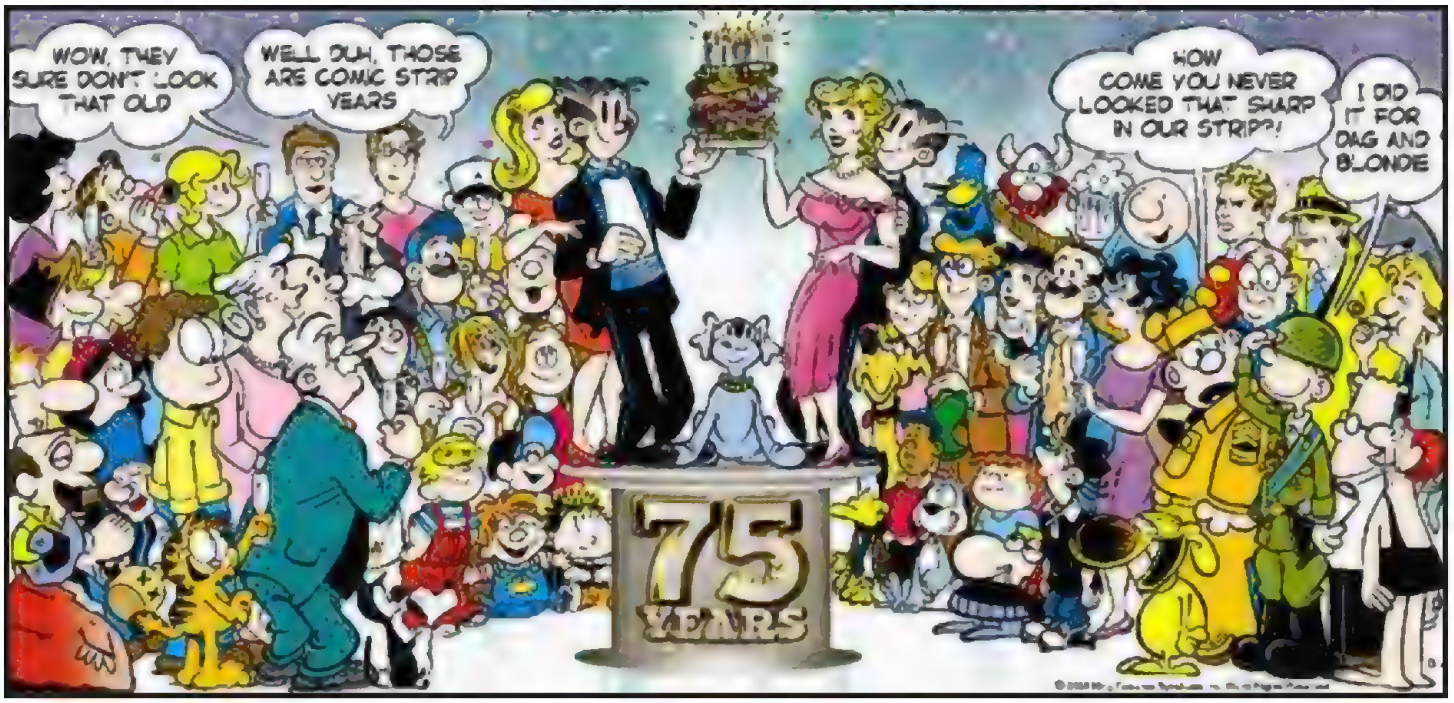
Cumplió 100 años y parece hecha mañana. *Little Nemo in Slumberland*, la inabarcable creación de Winsor McCay continúa asombrando con su virtuosismo gráfico y el complejo entramado de sueño, realidad y vigilia que marcó a distintas generaciones y consolidó el desarrollo de una industria que, en aquel 15 de octubre de 1905, se mostraba incipiente.

Para homenajear esta impronta, las editoriales Les Impresions Nouvelle, Coconino Press y Ediciones Sins Entido (francesa, italiana y española), armaron el lujoso libro *Little Nemo, 1905-2005: Un siglo de sueños*, con textos e ilustraciones especiales a cargo de Art Spiegelman, David B, François Schuitten, Lorenzo Mattotti, Moebius, Craig Thompson, Katsuhiro Otomo y Miguelanxo Prado, entre otras firmas internacionales coordinadas por Bênoit Peeters, que también incorporó dibujos y documentos pocas veces vistos del propio McCay.

"La imaginería onírica de *Little Nemo* -escribió Bill Watterson, creador de *Calvin & Hobbes*- continúa siendo superlativa. Cada plancha es una maravilla de puesta en página y de ornamentación. McCay inventó sin límites, deformó todo a través del humor, sus colores son sutiles, sus panorámicas de un esplendor arquitectónico. Ninguna otra historieta aprovechó así las posibilidades que el medio tiene para sorprendernos".

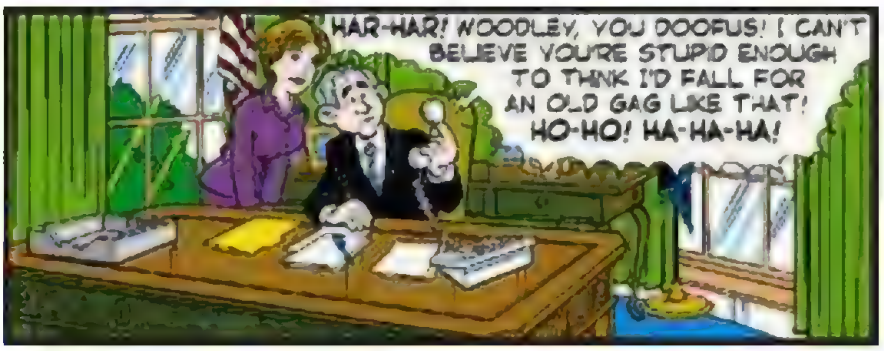
Portada (arriba)
e ilustración interna
(derecha)
del homenaje internacional
a *Little Nemo*.

© de sus respectivos propietarios.


WOW, THEY SURE DON'T LOOK THAT OLD
WELL DUH, THOSE ARE COMIC STRIP YEARS
HOW COME YOU NEVER LOOKED THAT SHARP IN OUR STRIP?!
I DID IT FOR DAG AND BLONDE
75 YEARS

Todo queda en familia

Máximos representantes de la tradicional familia norteamericana, Dagwood y Blondie Bumstead celebraron sus 75 años de vida con una fiesta a la que asistieron, entre cientos de invitados ilustres, George W. Bush y su esposa Laura.



Comer, dormir, ganarse la vida y formar una familia. Las cuatro patas que, desde hace setenticinco años, vienen sosteniendo al matrimonio más tradicional que haya surgido de los cómics norteamericanos: Dagwood y Blondie Bumstead, mucho más conocidos en América Latina como Lorenzo y Pepita. Y para celebrar semejante acontecimiento, la industria de la historieta decidió tirar la casa por la ventana. "La línea argumental elegida es sumamente clásica", confió Dean Young, actual autor de la tira que se publica cotidianamente en diarios de 55 países y más de 35 idiomas diferentes. "Sigue los pasos y problemas que Blondie y Dagwood enfrentan al ir planeando su gran fiesta de aniversario", concluyó.

Desde El Príncipe Valiente a Garfield, pasando por Snoopy, Dick Tracy, Popeye, Mutts, El Mago de Id, Daniel el travieso, Olaf el vikingo, Flash Gordon, Beetle Bailey, El Llanero Solitario y un largo (larguísimo) etcétera, los personajes de las tiras más importantes de la prensa norteamericana participaron del evento y saludaron a la feliz pareja.

De todas formas, la presencia con mayor repercusión mediática fue la del presidente de los EE.UU., George W. Bush, que junto con su esposa Laura dijeron presente el domingo 28 de agosto, después de que los asesores de imagen de la Casa Blanca aprobaran la humorada que los tendría como partícipes necesarios, nunca como destinatarios de la chanza. Según fuentes extraoficiales, la idea de incorporar a Bush en los festejos del cómic habría surgido de las entrañas de la Casa Blanca, muy interesada en reposicionar la imagen pública del Presidente ante el creciente descontento interno por los resultados de la invasión a Irak.

Aparecida por vez primera el 15 de septiembre de 1930, "*Blondie* refleja el amor universal y el sentido familiar con mucho humor -declaró T.R. Shepard III, presidente de King Features Syndicate, la empresa propietaria de la licencia-. Por eso no nos sorprende que tantos autores y personajes reconocidos mundialmente hayan aceptado participar de la historia que cierra estos primeros 75 años mientras prepara el terreno para celebrar los próximos 75".

Arriba:
La gran fiesta tuvo lugar el domingo 4 de septiembre de 2005.

Abajo:
¿Por qué George W. Bush no se ocupó del Katrina? Porque estaba muy ocupado saludando a Dagwood y a Blondie.

© King Features Syndicate.

Batman y el espíritu de los cómics

La DC continuará las aventuras del máximo héroe creado por Will Eisner, The Spirit, en un nuevo título mensual a cargo de Darwin Cooke. Con fecha prevista para 2006, la revista aparecerá como desprendimiento de uno de los cruces más esperados por los fanáticos: Batman/ The Spirit.

2006 pinta como el año del Spirit. Además del largometraje cinematográfico que debería comenzar a rodarse, DC Comics relanzará la revista de *The Spirit*, con nuevas aventuras a cargo de Darwin Cooke. "La serie estará ambientada en el Universo DC -adelantó Cooke-, pero al menos durante el primer año no habrá apariciones de otros personajes de la editorial".

Para insertar definitivamente al héroe creado por Will Eisner en la continuidad de las ficciones de DC, en diciembre de 2005 saldrá a la venta la novela gráfica *Batman/ The Spirit*, guionada por Jeph Loeb e ilustrada por Cooke. "Es una historia del pasado de ambos héroes -confió Loeb-, narrada por sus respectivos Comisionados de Policía: Gordon y Dolan. Trata sobre dos hombres que tratan de resolver el mismo caso, sin darse cuenta de que el otro está haciendo lo mismo. Esos dos hombres son, por supuesto, Batman y el Spirit. Habrá muchos villanos dando vuelta; Ellen Dolan y Barbara Gordon funcionando como figuras maternas para sus padres y, obviamente, la presencia de las *femme fatales* P'Gell y Gatúbela".

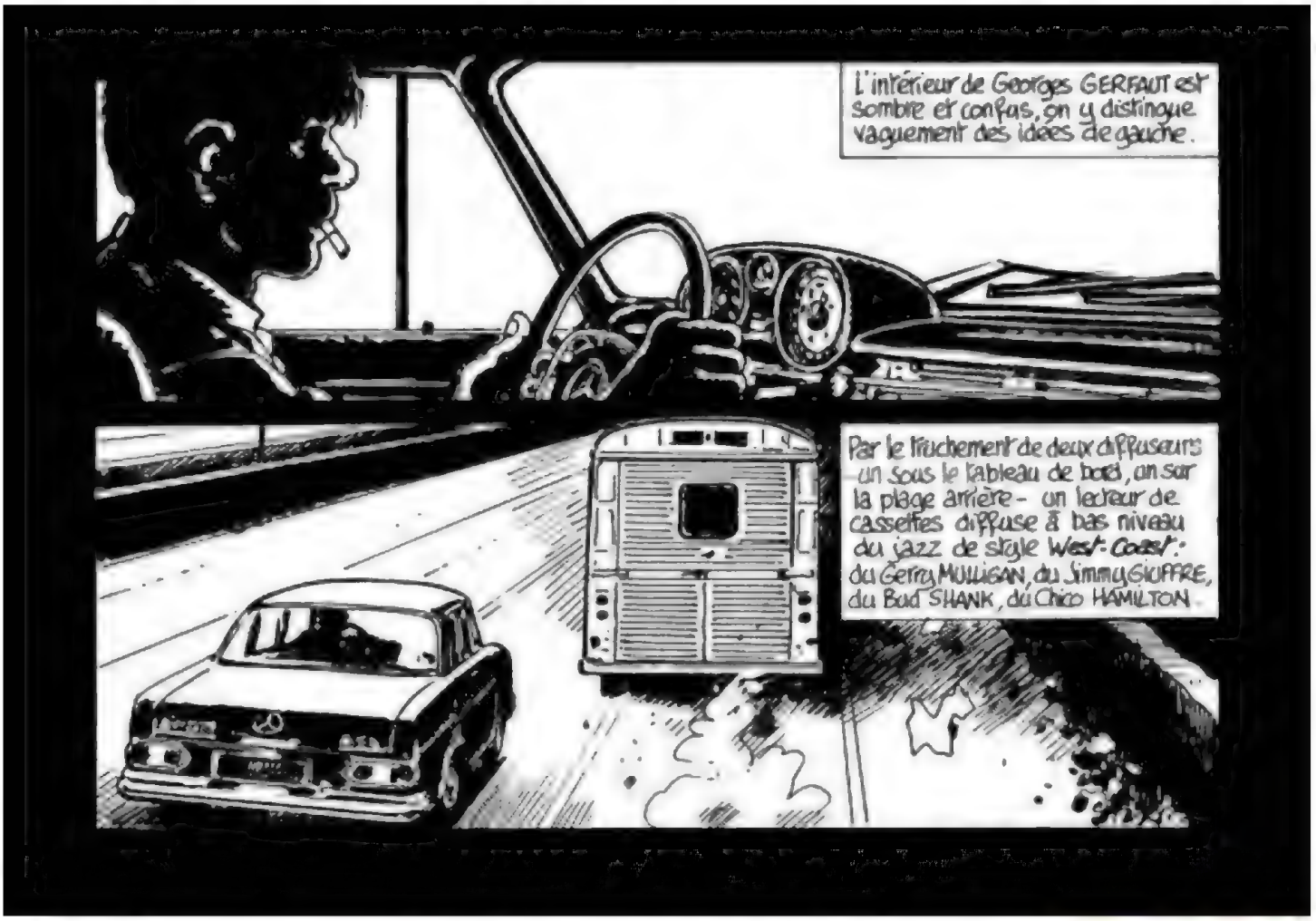
Inmediatamente después, el nuevo título mensual de *The Spirit* ganará la calle con un cambio tan notable como audaz. "A primera vista -declaró Cooke-, parecería que el Spirit debería estar ambientada en algún momento de la posguerra de los '40, pero creo que esta es la mejor oportunidad para traer el universo de Eisner a la actualidad. *The Spirit* es una tira sobre la gente y la vida en la ciudad. Guión y caracterización deben ser los reyes del cómic. Se trata de historias atemporales que tratan los problemas de la gente sin importar la época. El genio de Eisner logró crear una historieta donde se puede indagar la condición humana desde cualquier ángulo que se imagine. Trayéndolas al mundo moderno, en lugar de copiar los logros obtenidos, podemos utilizar la arquitectura dramática que montó para explorar nuevos personajes y situaciones derivados de cincuenta años de cambios sociales".

Habrá que verlo.

Arriba:
Diseños de Darwin Cooke para Spirit y Ellen Dolan.

Derecha:
Imagen promocional del encuentro *Batman/ The Spirit*.

© de sus respectivos propietarios.


L'intérieur de Georges GERFAUT est sombre et confus, on y distingue vaguement des idées de gauche.
Par le truchement de deux diffuseurs un sous le tableau de bord, un sur la plage arrière - un lecteur de cassettes diffuse à bas niveau du jazz de style West-Coast: du Gerry MULLIGAN, du Jimmy GIUFFRE, du Bud SHANK, du Chico HAMILTON.

Verás que todo es mentira...

Treinta años después de su primera colaboración, Jacques Tardi volvió al universo policial de Jean-Patrick Manchette con Le Petit Bleu de la côte ouest, álbum ambientado en el violento París de los '70 y publicado por Les Humanoides Associès.

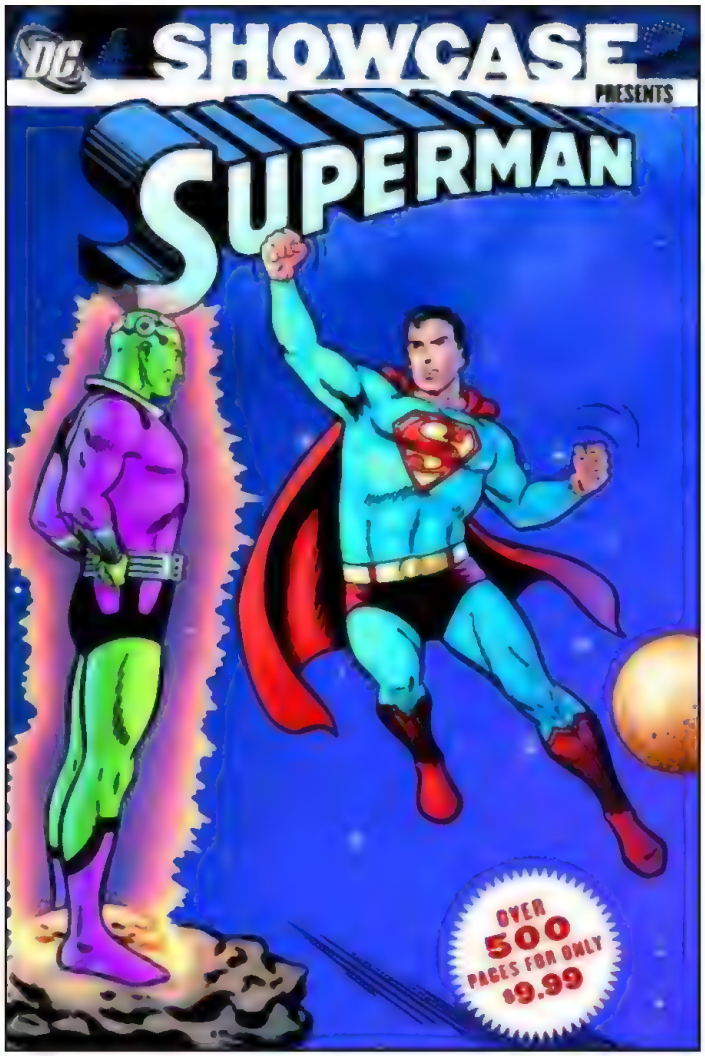
"Los '70. De noche, sobre un boulevard periférico, un hombre conduce su auto a 145 kilómetros por hora. Su nombre es Gerard Gerfaut, empleado ejecutivo, casado y padre de dos pequeñas niñas. Tiene un Mercedes gris acero, le gusta el jazz de la costa oeste y pregona vagas ideas de izquierda. Su vida parece banal, pero ha hecho algo realmente inusual: mató a dos hombres".

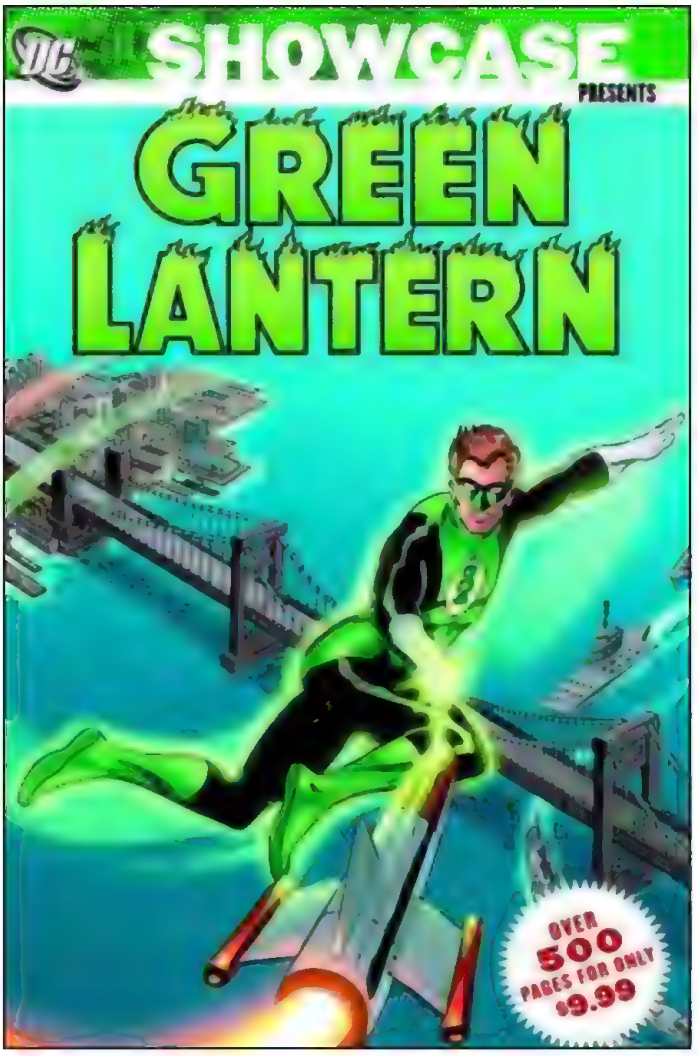
Así comenzó Les Humanoides Associés la presentación comercial de *Le Petit Bleu de la côte ouest*, el álbum que reunió a Jacques Tardi con la prosa novelística de Jean-Patrick Manchette, el as del policial negro francés muerto hace diez años. Tres décadas después del iniciático *Griffu*, Tardi decidió adaptar el libro *La Petit...*, aparecido en 1976, especie de *road-movie* furiosa que describió como pocos el ambiente de descontento social que se desparramó en esos años sobre las clases medias parisinas. "La construcción de la novela de Manchette -dijo Tardi- está basada en aquello que, mediáticamente, se dio en llamar 'enfermedad de los ejecutivos'. Es la historia de un tipo que se gana el sustento bastante bien, pero que se encuentra completamente desmotivado por el tipo de vida que está llevando. Se cruza con unos asesinos que no tienen buenos planes para con él; y entonces toma conciencia de cuán inútil ha sido su existencia hasta el momento".

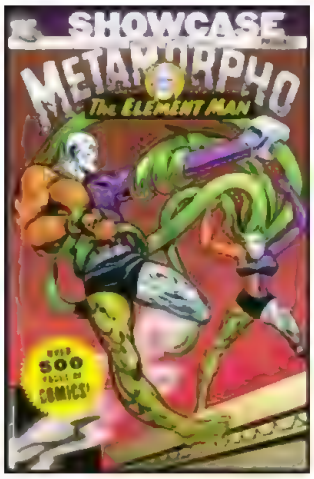
Distribuido en toda Francia el pasado septiembre, *Le Petit Bleu de la côte ouest* fue muy bien recibido por el público y la crítica. "Compleja y explosiva -anotó el sitio web *Krinein*-, se mete en la cabeza con una helada voz similar a la que puede escucharse en las películas de Gaspar Noé. Una terrorífica impresión de oscuridad extrema, presente en el texto original de Manchette y realzado por el helado blanco y negro de Tardi, que ya se ha mostrado efectivo en el pasado".

Viñetas interiores (arriba) y portada (abajo) de *La Petite Bleu de la côte ouest.*

© de sus respectivos propietarios.







La Edad de Plata al alcance de todos

Caminando sobre la avenida abierta por los Esenciales de Marvel, DC lanzó los Showcase Presents, libracos de más de 500 páginas en blanco y negro dedicados a recuperar su acervo histórico de la Edad de Plata. Y para empezar, eligió a Superman, Linterna Verde y Metamorfo. ¡Un festín!

La respuesta DC a los Esenciales de Marvel llegó en septiembre, con el debut de la colección *Showcase Presents*, dedicada a aquellos títulos fundamentales de la Edad de Plata del cómic norteamericano, en ediciones populares de más de 500 vibrantes páginas en blanco y negro. Para el arranque, escogieron tres ejemplos que abarcan el abanico creativo formal que la editorial atravesaba en esos años: el clasicismo de Superman, la reformulación de Linterna Verde y la libertad de Metamorfo.

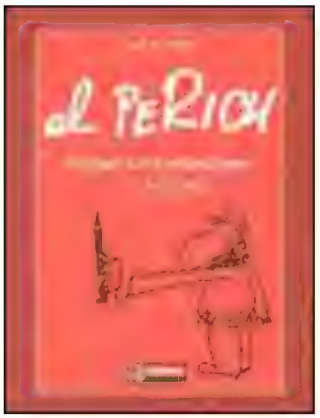
Por el lado del hombre de Acero, *Showcase Presents Superman Vol. 1* reúne los talentos de Jerry Siegel, Bill Finger, Curt Swan y Dick Sprang, entre otros artistas. "El libro -adelantó DC-, compila los números 122 a 133 de *Superman* y los 241 a 257 de *Action Comics*, o sea el nacimiento del mito de Superman en la Edad de Plata, incluyendo las primeras apariciones de Superniña, Brainiac y la Fortaleza de la Soledad".

Para no ser menos, *Showcase Presents Green Lantern Vol. 1* recupera "las primeras aventuras de Hal Jordan como el Linterna Verde terrícola", publicadas originalmente en *Showcase* N° 22 a 24 y *Green Lantern* N° 1 a 7, todas firmadas por John Broome, Gardner Fox y Gil Kane. Por último, en *Showcase Presents Metamorpho Vol. 1*, el Hombre Elemento muestra sus primitivas hazañas "con la aparición especial de Batman, la Liga de la Justicia y los Hombres de Metal", presentadas en *The Brave & the Bold* N° 57, 58, 66 y 68, *Metamorpho* N° 1 a 17 y, de yapa, el N° 42 de la *Justice League of America*, todos relatos firmados por Bob Haney, Gardner Fox, Ramona Fradon, Jack Sparling y Mike Sekowsky.

En noviembre aparecerá el *Showcase Presents Jonah Hex Vol. 1* (John Albano y José Luis García López entre otros) y, para el futuro, se espera un tomo dedicado a la *Justice League of America*.

Portadas de los tomos correspondientes a Superman (izquierda), Linterna Verde (derecha) y Metamorfo (abajo).

© DC Comics.



El Perich: Cronista de su tiempo

A diez años de su muerte, el ensayo de Josep M. Cadena pone en su justa perspectiva la labor de Jaume Perich Escala, uno de los humoristas más importantes con que cuenta la cultura española. El Perich: Humor sin concesiones (1941-1995), editado por El Jueves, recupera tanto al hombre como al profesional que supo retratar, como nadie, los años de la transición democrática.

Parece que fue ayer, pero ya pasó una década. Diez años sin la compañía inteligente y humorística de Jaume Perich Escala, o "El Perich", como es conocido por los millones de lectores que lo siguen releyendo a lo largo y ancho del mundo. Traductor primerizo de clásicos francobelgas del tamaño de Astérix, Tintin y Blueberry, Perich publicó su primer dibujo humorístico de actualidad en la prensa gráfica española allá por 1966. Y no paró hasta su muerte, prematura, en 1995. "Con él -escribió Manuel Vázquez Montalbán en *El País*- desaparece uno de los pensadores críticos más innovadores de este país, no sólo por el lenguaje que utilizó, sino por su posición ante la realidad, una posición *perichiana* en buena parte anarquista y lo que en Perich no era anarquismo era la ironía de la dosis de sentido común que le pertocaba. Tuve ocasión de admirarlo cuando se convirtió en una revelación cultural mediante (el libro) *A utopista* y de colaborar estrechamente con él en la dirección de (la revista política) *Por Favor* durante cuatro años, en aquella irrepetible redacción en la que cohabitábamos un puñado de forcejeadores con las avaras condiciones del transfranquismo, con sobresaltos un día sí y otro no, en correspondencia con los estertores de la bestia".

Homenajeando su memoria y recuperando su legado artístico e intelectual, Josep M. Cadena escribió y compiló *El Perich: Humor sin concesiones (1941-1995)*, recientemente editado por El Jueves. En su adelanto de prensa, la editorial aseveró que, "para el Perich -así firmó cuando le llegó la fama, pues no quería dejarse dominar por ella- el humor lo era todo. Fue su ley de vida y por ello se mantiene vigente. De ahí que, a los diez años de su muerte, se haya editado el presente libro (incluyendo) la biografía humana y la trayectoria profesional. Diarios, revistas, libros y una amplia muestra de sus distintas actividades. Un Jaume Perich que, como 'el Perich', estuvo siempre en la avanzada de la línea precisa y de la frase certera. Luchó en tiempos difíciles ante miedos y censuras varias; no se rindió y continuó con la misma exigencia cuando, en principio, llegó el cambio democrático. Interpretó la voz colectiva, que quiere la verdad. Lo hizo siempre con humor, pero sin concesiones".

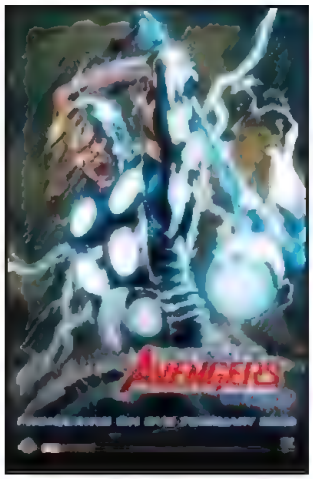
Cómo pesa su ausencia.

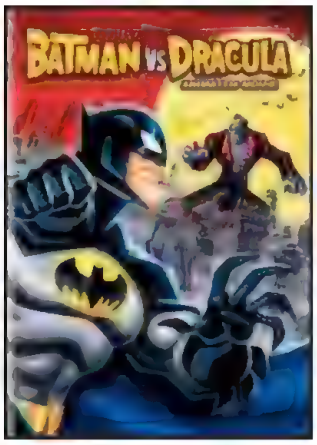
Izquierda:
Los gatos, uno de sus temas recurrentes y preferidos.

Centro:
Autorretrato

Derecha:
Portada del libro de El Jueves.

© de sus respectivos propietarios.





Fantasías animadas de ayer y hoy

Las editoriales salen a pelear por el mercado del DVD, intentando capitalizar el buen nivel de ventas que alcanzan las películas basadas en cómics. Marvel anunció los largometrajes de dibujos animados Ultimate Avengers 1 y 2, Iron Man y Doctor Strange. DC Comics le respondió con The Batman vs. Dracula. Y Dark Horse ya anunció dos películas de Hellboy para el mercado hogareño.

Elektra. Gatúbela. La Liga Extraordinaria. The Punisher. Cuatro películas basadas en cómics. Cuatro películas que anduvieron mal en cine, pero cuyas ediciones en DVD se vendieron muy bien. Razón más que valedera para que la industria norteamericana de la historieta se lanzara de lleno a la producción de largometrajes realizados directamente para el mercado hogareño. Y todos en dibujos animados.

La primera en anunciar un plan editorial para el periodo 2006-2007 fue Marvel: *Ultimate Avengers* 1 y 2, *Iron Man* y *Doctor Strange* serán los cuatro lanzamientos directos a DVD. Poco se sabe de las dos últimas, salvo que relatarán el origen de los personajes, mientras que los *Ultimate Avengers* seguirán las dos miniseries de *The Ultimates* con que Mark Millar y Bryan Hitch redefinieran al supergrupo Marvel en el universo paralelo Ultimate. Aquellos que sueñen con ver las lecturas políticas sobre la administración Bush que tanta polvareda levantaron en el mundo del cómic, tendrán que esperar sentados. "Teníamos que ser orgánicos y enfocarnos directamente en la parte superheroica del guión -dijo Ken Katsumoto, representante de la empresa cinematográfica Lion's Gate, coproductora de todos los filmes-. Habrá algunos aspectos conflictivos reales en la trama, principalmente en el segundo DVD, pero no queríamos realizar ninguna declaración sobre temas políticos actuales".

Muy rápida de reflejos, DC Comics lanzó el 18 de octubre pasado *The Batman versus Dracula*, largometraje que introdujo al Rey de los vampiros en el panteón de archicriminales animados del Detective Encapotado. Le seguirán, en algún momento del 2006, sendas películas de *Superman: La Serie Animada* y la *Liga de la Justicia Ilimitada*.

Y por último, en los primeros días de noviembre, Dark Horse anunció la realización de dos filmes de Hellboy, producidos en conjunto con la señal de cable Cartoon Network. Si bien se desconocen los detalles argumentales, la estética elegida no sigue los lineamientos gráficos de Mike Mignola, sino que los traduce a coordenadas animé con la intención de captar el público infantil y adolescente que consagró al programa *Teen Titans*.

Los tres afiches promocionales del DVD de *Ultimate Avengers* 1, la carátula de *The Batman versus Dracula* y el primer diseño de personajes para *Hellboy*.

© de sus respectivos propietarios.

STOP BUSH

MAR DEL PLATA
BUSH
VEA, MISTER SEREMOS RENEGAUS, PERO, NUNCA RENCOROSOS. TENGA, HASTA LE HAN CEBADO UN MATE LOS CANIJOS!
ANDA A TU RANCHO
EO HOYE
ANDA A CAGAR
INCOORO PEREYRA
WITH THE HELP OF DANTE QUINTERNO Y EL NEGRO FONTANARROSA

La Cumbre de Mar del Plata llegó a su fin y, a pesar de las diferencias que mantienen entre sí, el Mercosur y Venezuela se mostraron fuertes y unidos contra el plan hegemónico de los Estados Unidos, conocido como ALCA.
Al igual que millones de habitantes del cono sur, los cuatro historietistas que presentamos a continuación piensan que otra América Latina es posible.
Y trabajan en esa dirección.

Hoja de ruta: El Cuarto Reich está vivito y coleando. José Palomo nos lo cuenta en la página 32.

Elpidio Valdés, el mambí cubano que lucha contra el imperialismo, se hace presente a partir de la 44.

Rius, el mexicano que concientizó a una generación, da cátedra en la 71. Yen la 74, el brasileño **Rango,** símbolo de los marginados por el sistema, sigue con hambre a 35 años de su nacimiento.

Baby Bush y el salvaje Sud-Sur-E ste,
reflexión de José Palomo
ante la Cumbre de las Américas.

© José Palomo.

ENTREVISTA EXCLUSIVA JOSE PALOMO ENTREVISTA EXCLUSIVA

"El subdesarrollo puede desarrollarse a plenitud bajo la Pax Americana"

EL CUARTO REICH
ABU GRAHIB
POSMO-DERNIZADO
RELOADED
¡VAMOS A LA @*%# ANTES QUE LA PRIVATICEN!
LO DICEN LA FAO, EL FMI, EL BID, LA ONU, DAVOS, EL FORO DE PORTO ALEGRE, EL VATICANO, FIDEL CASTRO: "DE SEGUIR ASÍ LAS COSAS HAY SUBDESARROLLO (Y CUARTO REICH) PER SECULA SECULORUM!

Si tuviéramos que rastrear el ADN de las dictaduras militares que asolaron el cono sur de América, una de las referencias ineludibles sería El Cuarto Reich, la historieta que desde el exilio mexicano dibujó por una década el chileno José Palomo. Protagonizada por un enano dictador, sus secuaces mononeuronales y un pueblo tan sufrido como divertido, la tira regresó a las páginas del diario "El Universal" el pasado 1º de agosto, para demostrar cómo y por qué la Globalización unilateral de los Estados Unidos es la continuación ininterrumpida del viejo modelo de Dependencia. Utilizando el correo electrónico, Fernando Ariel García entrevistó a una de las plumas más lúcidas del cómic latinoamericano.

De 1978 a 1988. Una década fundamental para comprender la arquitectura que definió el actual perfil de América Latina. Hambre, desempleo, marginación, deuda externa, capitales extranjeros, organismos internacionales de crédito, degradación de la calidad de vida, represión y muerte, dictaduras fuertes y democracias débiles. Aparecida en México gracias al talento de un historietista chileno que debió exiliarse para salvar su vida, *El Cuarto Reich* es, tal vez, la historieta que mejor representó los años de plomo en donde se impuso el orden social, político y económico que se dio en llamar Modelo de Dependencia. El mismo que hoy se conoce como Globalización, motivo por el cuál José Palomo decidió retomar su creación más conocida en el mundo entero, actualizándola a los tiempos que corren. De ello, de sus semejanzas y diferencias, de Bush y Pinochet, de Allende y Victor Jara, del fútbol y el mercado editorial como imagen del futuro de la región, conversamos en esta charla realizada por correo electrónico.

- ¿Cómo nació El Cuarto Reich?

- El recordado Henfil, papá de *Os Fradinhos*, la célebre tira de *O Pasquim*, sostenía que "uno hace un vino con las uvas que encontró en su entorno. Ese vino tendrá las características del suelo, del clima, de las nutrientes que captan las raíces, la luz tomada por las hojas y por supuesto las cualidades, mañas y talante del viñatero y su circunstancia." *El Cuarto Reich*, como cualquier proceso creativo, es la consecuencia de una suma de influencias detectables o no.

Hay que recordar los sesenta y todos los cambios que trajo esa década. El macartismo ya tenía largo trecho andado en el desmantelamiento de la república y la democracia norteamericanas, eliminando a sus hijos más creativos y socialmente más sensibles, posibilitando así el acceso de la mediocridad en la toma de decisiones en todos los campos. Esta política, huelga decirlo, como "patio trasero" nos pegó directamente.

Los desafíos que planteaba la revolución cubana, el mayo parisino, la provocación -en el mejor de los sentidos- de los movimientos estudiantiles europeos

y las urgencias señaladas por los grandes movimientos sociales de América Latina, tuvieron su respuesta por parte de la potencia hegemónica y sus aliados locales. Y se sucedieron las dictaduras que padecimos y que planificó, asesoró e instaló el gobierno norteamericano, ocupado por el peligro señalado por el general Dwight D. Eisenhower en memorable discurso (el mismo con el que empieza la película *JFK* de Oliver Stone): los miembros del complejo militar-industrial. Se provocaban las guerras que la industria bélica y las transnacionales necesitaban. La venta de chatarra bélica, "sugerida" a nuestros países, dejaba grandes boquetes y "daños colaterales" en los presupuestos de salud, educación, infraestructura, etc. El subdesarrollo podía desarrollarse a plenitud bajo la Pax Americana. Por cada dólar de "ayuda" norteamericana a la región, salían cuatro según lo aseguraba la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, dependiente de Naciones Unidas).

En 1966 viajamos junto a Hervi -gran amigo y dibujante- a Buenos Aires, Montevideo y Rio de Janeiro. Ese viaje nos mostró, a quienes veníamos de nuestra pequeña democracia republicana chilena, en vivo y en directo, lo que era el vivir en prolongados estados de excepción bajo la bota militar. Fue un reality choc. Una sobredosis de ubicatina. En esos años, en el campo profesional tuvimos la fortuna de trabajar, en Santiago de Chile, con dos campeones de la historieta: Oski y Oestherheld. La revista *Mad* ya nos había golpeado con su incontrarrestable influencia, como *Mafalda*. Y el mexicano Rius nos mostraba *Los Supermachos* de San Garabato.

Arriba:
Dos muestras de la vida cotidiana en El Cuarto Reich.

Abajo:
Portada de uno de los ocho tomos recopilatorios.

Imágenes tomadas del sitio web *Ergocomics*.

© José Palomo.

EL CUARTO REICH
ES UNA CREACIÓN DE LA
ITT, ANACONDA, KENNECOTT, CHASE MANHATTAN BANK, FIRST NATIONAL CITY BANK, RCA, W.R. GRACE, BOC, BETHLEHEM STEEL, PEPSI, GULF, BOEING, EXXON, GENERAL MOTORS, C.B.S, WALTER THOMPSON, READER'S DIGEST, GERBER, UPJOHN, LOCKHEED, HILTONS CORP, HEARST, BANK OF AMERICA, DUPONT, U.S. STEEL, ESSO, 20TH CENTURY FOX, TIME LIFE, IBM, WESTINGHOUSE, SHERATON, GENERAL FOODS, TEXACO, MOBIL OIL, GENERAL ELECTRIC, NBC, XEROX, ACME, KODAK, FIRESTONE, DOW CHEMICAL, NIXON, SIEMENS, NESTLÉ, COLGATE-PALMOLIVE, ROCKEFELLER, BANKERS TRUST, MAXWELL, BENDIX CORP, PHILCO FORD Co, TELEFUNKEN, MASSEY, MILITAL GENERAL FOODS, DEL MONTE, WARNER COMMUNICATIONS, COCA COLA, BRANIFF, NABISCO, PHILIPS, SINGER, ERICSSON, DEL MONTE, ATT, BEIERSDORF, KRAFT, ROCKWELL INTERNATIONAL, CIA, SONY, ROLLS-ROYCE, RANK, UNITED AIRCRAFT, SCHERING, UNITED BRANDS, HOESCHT, MORGAN, METRO GOLDWYN MAYER, LUDWIG, KIMBERLY-CLARK CORP, GILLETTE, GENERAL TIRE & RUBBER, KELLOG, PARAMOUNT, SHELL, MC DONNELL DOUGLAS Corp, NAGRA, SUIZA, BAYER, STANDARD OIL, CHRYSLER Corp, HARRIS Corp, FIAT, FRENCH'S, JOHNSON, KRUPP, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC, ILUSTRADA POR
PALOMO

Junto a Pepe Huinca, Alberto Vivanco y Hervi echamos a andar *La Chiva*, una revista de humor con una mezcla de mala leche, de la mejor, la lupa centrada en la sociedad chilena e intentando ventilar sus alegrías y pesares. Un gran éxito editorial y un gran fracaso económico. Es difícil encerrar el humor en un formato y mantenerlo vivito y coleando como para que los lectores se hagan satiricodependientes y tengan sus dosis. Todo esto en un momento de gran intensidad política que culmina, luego de cuatro intentos, con la elección de Salvador Allende. Pasan los reorganimantes -neologismo del pintor Roberto Matta- mil días de la Unidad Popular y luego el Golpe y su siniestra secuela. Este es el marco vivencial, las uvas que produjeron este vino o -autocríticamente - los polvos que produjeron estos lodos de donde viene la historieta.

Digamos que era inevitable la fundación de *El Cuarto Reich*. En el primer tomo recopilatorio de la tira puse que "El Cuarto Reich era una creación de la CIA, el Pentágono y una larga lista de transnacionales... ilustrada por Palomo". Clara alusión al sistema económico "sugerido" a nuestros países por la Casa Blanca. Hoy, este nombre puesto en Google muestra más de 71.900 entradas a diferentes sitios, la gran mayoría en alusión al sistema neoliberal impuesto a sangre y fuego por los países desarrollados al resto del planeta en un, cada vez más resistido, unilateral proceso globalizador. Con las nuevas tecnologías e Internet, la globalización es inevitable y hasta necesaria si se globalizara la democracia, la justicia, el conocimiento, la vida plena. Pero la humanidad y la naturaleza resisten esta globalización antinatura movida por la pasión pecuniaria y causante del despojo, la depredación y la brutal concentración de la riqueza.

- La historieta surgió durante su exilio mexicano. ¿Qué lo obligó a dejar el Chile de Pinochet?

- Nuestra casa fue allanada por una denuncia de unos vecinos; y convenientemente saqueada y ocupada por la Policía -con lo que los amigos brasileños llamaban "aparelho", una trampa, mantenida por un tiempo no determinado, para atrapar a "esa gente extraña que llegaba a esa casa"- entre otros muchos, gente de la calaña de Víctor Jara, Daniel Viglietti, Oski, Payo Grondona, Lucía Newman (CNN) y Joao Saldaña, gran intelectual, periodista y creador del scratch con que el Brasil de Pelé y Rivelinho ganó el mundial del 70 en México.

Los verdaderos autores de *El Cuarto Reich* firmaron en la portadilla del primer tomo recopilatorio.

© José Palomo.

UN SALUDO A LOS LECTORES Y AMIGOS QUE HACEN POSIBLE "LA BAÑADERA DEL COMIC"! UN ABRAZO
SALUT
BLINDADO
EL 4º REICH
VÁMONOS A LA 6#%* ANTES QUE LA PRIVATICEN!
FREE MARKET CURATOR
mex 2005

Curriculum Vitae. José Palomo Fuentes nació en Santiago de Chile en 1943. Casado con la periodista Zandra Reyes, tiene dos hijos: Matías y Elías. Estudió Humanidades y Artes Plásticas en la Escuela Experimental de Educación Artística; y Técnica del Teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Dibujante, ilustrador y escenógrafo, colaboró con numerosos grupos de investigadores, arqueólogos, médicos, ebanistas, arquitectos y directores teatrales. Diseñó afiches y cartillas didácticas para el Instituto de Prevención de Riesgos y enfermedades Profesionales de la Universidad Técnica del Estado.

Hasta el Golpe de Estado de 1973, había publicado en diarios y revistas chilenas como *Ultima Hora, Clarín, El Mercurio, El Siglo, Novedades, La Quinta Rueda, El Peneca, El Pingüino, Ritmo, La Chiva, La Revista del Domingo, La Castaña, La Bicicleta, Análisis* y *La Nación*. Trabajó con Oski e ilustró guiones de Héctor Germán Oesterheld. Internacionalmente, su firma fue habitual en *Humor, Fierro* y *El Periodista* (Argentina), *El Popular* y *Marcha* (Uruguay), *O Pasquim* (Brasil), *El Jueves* (España), *Eleunspiegel, Das Magazin* y *Der Spiegel* (Alemania), *El Nacional de Caracas* (Venezuela), *La Prensa* (Panamá) e *Index on Censorship* (Inglaterra). Exiliado en México, colaboró con *El Día, Expansión, La Revista del Consumidor* (dirigida por Carlos Ulanovsky) y fue uno de los fundadores de *UnomásUno, La Jornada* y *Reforma*.

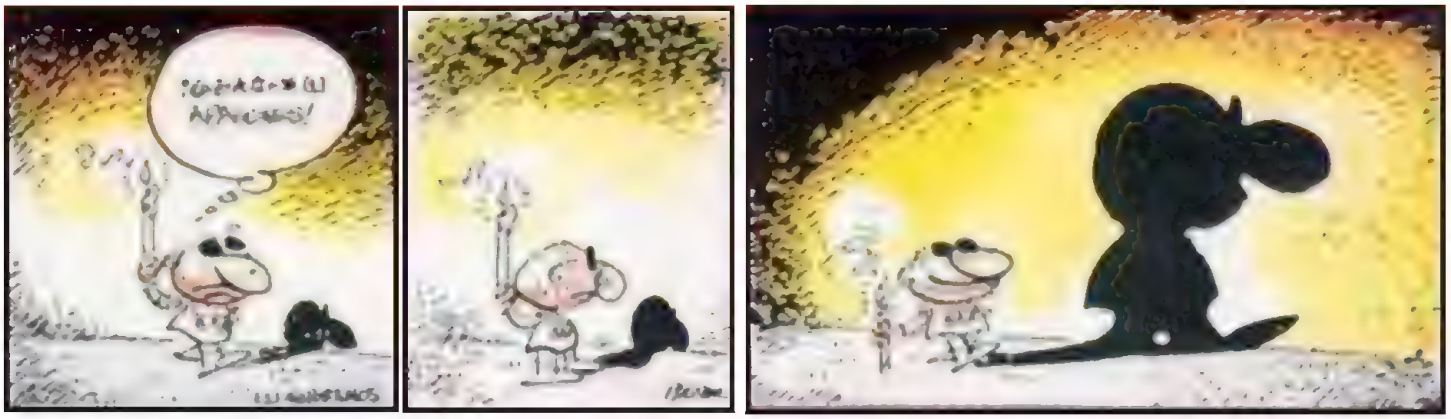
Creador de *El Cuarto Reich*, tira publicada en México y otros países, también trabajó para el centro de investigaciones docentes Cempae, donde ilustró los textos de la Escuela Primaria Intensiva para Adultos de México, un programa especialmente diseñado para las personas que por algún motivo no terminaron la educación básica y necesitaban su certificado para optar a puestos de trabajo de mayor calificación. El curso constó de 16 tomos de cerca de 300 páginas cada uno, con una tirada promedio de 300 mil ejemplares. Su libro infantil *Matías y el pastel de fresas* recibió el reconocimiento de Theodor Seuss Geisel, más conocido como Dr. Seuss, autor de *El Grinch*, el más importante escritor infantil de los Estados Unidos. En 1992, fue invitado por la Comisión del Quinto Centenario a una serie de actividades profesionales junto a otros cuatro humoristas gráficos: Quino y Mordillo de Argentina, Sergio Aragonés de México y Ziraldo de Brasil. El 11 de noviembre de 1998, la Universidad de Alcalá de Henares le otorgó el título de Profesor Honorífico del Humor.

En la actualidad, además de publicar la segunda etapa de *El Cuarto Reich* en *El Universal*, pasa sus días entre México y Chile. "Es mi circunstancia -declaró-. A veces me siento como ese autorretrato involuntario de Quino, viviendo en una maleta".

Arriba:
José Palomo y un amigo.

Izquierda:
Ilustración exclusiva para La Bañadera del Cómic.

© José Palomo.



En mi mesa de trabajo encontraron la página de humor para el periódico *El Siglo* que versaba sobre los allanamientos indiscriminados hechos por los militares. En realidad, los golpistas se aseguraban que la masacre planificada no tuviese respuesta. En mi taller también encontraron los originales de una exposición de historietas y caricaturas que estábamos organizando con unos amigos, en solidaridad con la experiencia política chilena de colegas de todo el mundo. Recuerdo una, llegada de la Argentina, firmada por un seudónimo que en sí ya hablaba de un estado de cosas, Panduro. En la gran confusión, a salto de mata, los amigos andaban buscando refugio en la casa de otros amigos, una parodia trágica de lo visto en las películas de los hermanos Marx, ese pasillo flanqueado por incontables puertas en las que entraba y salía gente apresurada. Y en esa confusión, unos amigos mexicanos me sugirieron que fuera a su consulado. Entré mientras pasaba el chaparrón. Pensé que luego saldría a retomar mi cotidianidad.

Uno se hace ilusiones con muy poquita cosa. La máquina de moler carne estaba trabajando a tope.

Luego de tres años de bocetos de una historieta que hablara de nuestra realidad continental, me detuve en una exposición de gráfica mexicana en el MOMA (Museo de Arte Moderno) en Nueva York. Miraba un volante, esas hojas de agit-prop que corrían de mano en mano en las marchas y manifestaciones. Era un grabado impreso con un taco de linóleo o madera. Se veía una manifestación de rostros, manos curtidas y una pancarta que decía "a detener El Cuarto Reich". Apenas apunté el nombre, anuló de inmediato los otros posibles que tenía para la tira en mi libreta. Era un nombre poco frecuente que había escuchado en alguna cervecería filonazi en Santiago de Chile. *El Cuarto Reich* debutó en las páginas del diario mexicano *UnomásUno*. Su director, Carlos Payán, la incluyó en su número cero y hasta con un nombre diferente. Después repuse el elegido y así empezó la historia y la historieta.

Tres tiras
de la primera etapa de
El Cuarto Reich.

Imágenes tomadas
del sitio web *Ergocomics*.

© José Palomo.

- En El Cuarto Reich no hay nombres propios. No lo tiene el país donde transcurre la acción ni sus personajes principales. Los únicos que aparecen son los que corresponden a empresas extranjeras o a campos de entrenamiento de militares latinoamericanos coordinados por el Ejército norteamericano. ¿Era una forma de hablar sobre el proceso que vivía América Latina en su conjunto antes que de las realidades particulares de cada país?

- Puede ser. Como país, *El Cuarto Reich* está en el mismo mapa donde figura Nevermoreland. O Dogpatch, el pueblo de *Li'l Abner*, el San Garabato de Rius y la pampa de *Inodoro Pereyra*. Porque más que un lugar, es un sistema, un orden de cosas que nos desordena la vida. Y de tanto postergar el acta bautismal, la historieta quedó con sus protagonistas sin bautizar. Una vez, un agudo semiólogo acotó que esta es una historieta protagonizada por la Sociedad Anónima. Esa que, sin interés privado, nos incluye a todos y donde participamos con nuestras buenas y malas acciones, de esas que no se cotizan en Bolsa, afortunadamente. Creo que el único que tiene nombre es el street-dog "Calambre" que aparece, meditando, cuando menos se lo espera.

-¿Cuánto de Pinochet hay en el general protagónico de El Cuarto Reich?

- La verdad, es que pinoSHIT es sólo un lastimero representante de esa larga lista de criminales que enumeraba, tan prolijamente en sus crónicas, el memorioso Gregorio Selser (1922-1991, periodista e historiador argentino que siguió los procesos políticos en América Latina, autor de *De cómo Nixinger desestabilizó a Chile* entre una veintena de libros). Tomé de todos un poco.

- Por el camino del humor, la tira era muy dura y realista en su discurso contra las dictaduras. En las primeras tiras, los derechos humanos aparecen como el gran tema del cómic, llegando a incorporar fragmentos de los distintos artículos de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Fue una decisión consciente de iniciar algún tipo de campaña?

- No, nunca hubo una campaña ni nada premeditado en sentido panfletario, porque eso la habría desnaturalizado. Asumo también que hay lecturas y lecturas. Siempre habrá gente de lectura veloz y de etiqueta pronta que llega a conclusiones equivocadas.

...HABLA
ORDENA
PROMETE
APLAUDE
CALIFICA
...NO ESCUCHA
...Y ESPERA QUE LA OPINIÓN PÚBLICA SOLO OIGA Y MIRE!
¡NO HAY DUDA EL GOBIERNO HA ELEVADO EL LENGUAJE TELEVISIVO COMO ÚNICA FORMA DE CONVIVENCIA NACIONAL!

El Calambre, único personaje con nombre propio de *El Cuarto Reich*.

Imagen tomada del sitio web *Ergocomics*.

© José Palomo.

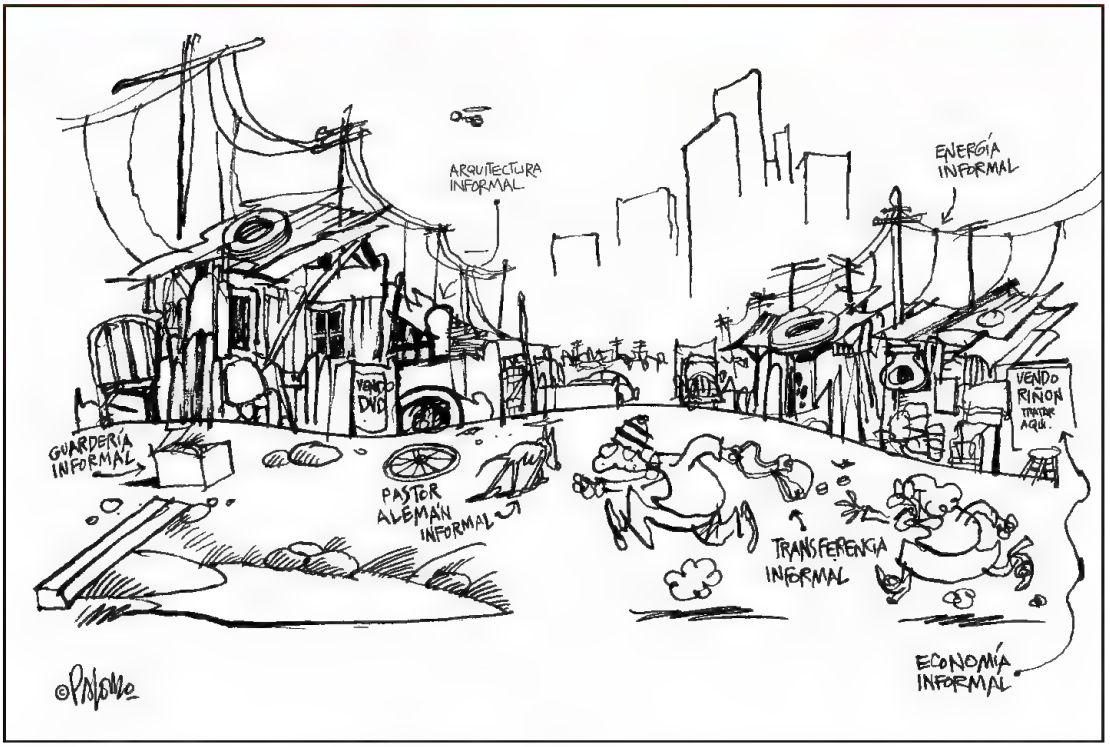
En lo personal, conozco la historieta o el dibujo con intención didáctica. He ilustrado libros de texto, cartillas de prevención de accidentes laborales, láminas de levantamiento de sitios arqueológicos, diseño escenográfico y un largo etcétera.

- La tira fue publicada en la Argentina, Panamá, España, Portugal, Italia, Venezuela, Perú y Chile. En ese momento, ¿tenía idea de la repercusión de su trabajo, principalmente en América Latina?

- Era el más sorprendido con su buena recepción.

Y creo que la lectura que hacían en nuestros países caían en ese lema ó leit motiv de *O Pasquim*: "Só doi quando eu rio", sólo duele cuando me río. Y como siempre ocurre con el humor, cuando te ríes es porque empezaste a comprender.

También se publicó en alguna revista norteamericana. De izquierda, por supuesto. Mi traductor fue ni más ni menos que el periodista inglés Cedric Belfrage, el único periodista preso durante un año en Governor Island -una isla del gobierno gringo que queda frente a la Ellis Island y a la Estatua de la Liberty- y expulsado de los States. Amigo de Charles Chaplin y victima, como él, del macartismo. Fundador de *The National Guardian*, el diario del Partido Comunista estadounidense. Gran profesional, gran amigo y gran compañero. Es el mismo que tradujo a Eduardo Galeano para las editoriales gringas. Fino humorista, me definió como "filosofo diario". Jajajaja. Fantástico, *too much for me*.



El Cuarto Reich... Reloaded. Ilustración promocional para el relanzamiento de la tira en el diario *El Universal*.

© José Palomo.

- ¿Porqué decidió terminar la historieta?

- Cambié de diario y la suspendí más bien por una cuestión de rutina laboral. Pero siempre me encontraba con lectores que querían verla circular nuevamente.

- ¿Esto lo llevó a retomarla diecisiete años después?

- Siempre estuvo el intento de retornar. A cada rato veía situaciones que había prefigurado en la tira, frases literales que puse en clave de joda y que hoy cualquier economista, encumbrado en una supuesta infalibilidad académica, te las suelta impunemente. Como ese barroco eufemismo del "crecimiento negativo" en vez de decir estancamiento, o "la flexibilidad laboral" para hablar del despido inmisericorde.

- ¿Cómo encara la tira hoy, cuando todo lo postulado en la primera etapa del cómic está instalado en la realidad latinoamericana?

- La vigencia de la historieta la reafirma Google. Y por si esto fuera poco, también lo hace el propio Fidel Castro cuando llama, resumiendo sus cinco horas de palabras, "a detener este sistema inicuo que pretende instalar Bush en todo el planeta, a parar el Cuarto Reich". Entiendo que con ello está llamando a oponerse a un modelo discriminatorio, depredatorio y antidemocrático de una globalización arbitraria.

- En esta nueva etapa, iniciada el 1º de agosto de 2005 en el diario mexicano El Universal, prácticamente no hay presencia del pueblo, uno de los grandes protagonistas de la etapa anterior. ¿Porqué?

- Estás comparando el trabajo de más de diez años con veinte tiras. Creo que el leit motiv, la causa fundacional de la tira es "el dar corcoveos" -como decía Oski- ante una situación que nos agrede. Yo estoy preocupado porque aún no aparece el Calambre.

- Podría decirse que el eje de la primera etapa de la tira estaba centrado en los comportamientos de las dictaduras militares latinoamericanas y los intereses económicos que las sostenían. Hoy, con el muro de Berlín caído y un discurso único establecido en casi todo el mundo, ¿la tira estaría buscando descifrar el accionar de la globalización, entendiendo a la misma como la cooptación de las particularidades locales por los E.E.U.U.?

- Lo fundamental de estos tiempos es que se ha liberado una fuerza que los antiguos en sus primeros códigos intentaron controlar. "El dinero es energía concentrada", escribió alguien en una tablilla de arcilla. Imponerlo, hoy, como dogma intocable en un soporte magnético es ir a contramano en la construcción de civilizaciones solidarias.

El alma llena de banderas. Víctor Jara, uno de los máximos cantautores latinoamericanos comprometido con la libertad e independencia de los pueblos, nació en la localidad chilena de Lonquén el 28 de septiembre de 1932. Hijo de padres campesinos, inició en 1953 un profundo trabajo de recopilación e investigación folclórica de las raíces nacionales. Sin abandonar sus labores como director y escenógrafo teatral, Jara comenzó a componer su obra musical cargada de poesía y lucha, primero como miembro del grupo Cuncumén; y luego en solitario o acompañando a Quilapayún. Su primer gran éxito, *Paloma quiero contarte*, apareció en 1961. Ocho años más tarde, obtuvo el Primer Premio en el Festival Internacional de la Nueva Canción Chilena con *Plegaria a un labrador*. En 1971, como Embajador Cultural del Gobierno de la Unidad Popular, recorrió la Argentina, México, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Perú, promocionando su disco *El derecho de vivir en paz*.

El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas golpistas al mando del general Pinochet lo detuvieron en el Estadio Nacional de Chile, donde lo torturaron durante cinco días. Antes de asesinarlo con 34 balazos, los militares al mando del teniente Mario Manríquez Bravo le destrozaron las manos a culatazos con la intención de callar su música. Fue en vano, a 32 años de su desaparición física, el arte de Víctor Jara continúa siendo faro de liberación para toda América Latina.

José Palomo conoció, trató y colaboró con Jara. Así lo recuerda:

"Cuando entré a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile a estudiar escenografía, Víctor Jara egresaba como director de teatro. En varias obras en que Víctor intervino tuve la oportunidad de trabajar en la parte técnica (escenografía, sonido, iluminación), como en *El círculo de tiza caucasiano* de Bertolt Brecht, con Atahualpa del Ciopo; y *The knack* de Ann Jellicoe.

"En los mítines políticos, antes de los discursos, participaban los artistas y cantantes de la nueva canción chilena. A medida que crecía la intensidad política, Víctor decidió optar por volcarse de lleno al canto. Paralelamente, diseñé varias carátulas de sus discos.

"El martes 11 de septiembre de 1973 (día del Golpe de Estado liderado por Pinochet) nos reuniríamos para ver cómo había quedado la carátula del que sería el último disco de Víctor: *Canto por travesura*, una colección de temas de la picaresca folclórica chilena. Escogí grabados antiguos de la lírica popular chilena para servir mejor al tema. Lo interesante es que Víctor preparó ese disco en clave de humor porque veía que el nivel de animosidad desatado no auguraba buenos días para nuestro país. Una pausa necesaria para enfriar los ánimos.

"Víctor era una persona de origen humilde, talentoso en diversas disciplinas. Pero por sobre todo, un provocativo motivador con una gran sensibilidad política. Una de las más sentidas pérdidas que dejó el golpe.".

Arriba:
Víctor Jara.

Izquierda:
Dos portadas de discos diseñadas por José Palomo.

© de sus respectivos propietarios.

a Huarachefress Production
EL CUARTO REICH
CHANC CHANC UND CHANC
BROOOAM...
4BAM
PARA VER EL FUTURO HAY QUE MIRAR EL PASADO
DESDE AQUÍ, TEMPO MUCHA AGUA HA PASADO BAJO LOS PUENTES...
MUCHAS COSAS TAMBIÉN, LO CUAL REFLEJA AGUDEZA DE "NADIE SE BAÑA DOS VECES EN EL MISMO RÍO"
LO QUE FILOSÓFICAMENTE ES BUENO... PERO INFINITAMENTE ES MEJOR EL TENER LA NUEVA CLARA DEL CAMBIO INEXORABLE!
...EL TRIUNFAL DOMINIO DEL HOMBRE SOBRE LA NATURALEZA

En esta era del capitalismo salvaje ya se nos hace familiar la imagen de una nube de billetes, valores interconectados que se trasladan, a golpe de tecla, de un punto a otro del mercado planetario, comprando y vendiendo, modificando estructuras económicas. Alterando la estructura social, imponiendo medidas contrarias a lo determinado en las urnas por los ciudadanos. Instalando, en los hechos, una pantalla de democracia. La concentración de la riqueza, que hace desaparecer a la clase media que construyó la lucha republicana en nuestro cono sur, para no ir tan lejos, hacen recordar el aserto de ese marxista involuntario que fue John Fitzgerald Kennedy. "Podemos tener concentración de la riqueza o democracia -dijo-, pero no las dos cosas al mismo tiempo".

En el caso chileno, las fortunas que creó la dictadura son las que pagan las campañas electorales que "eligen" y comprometen a los que llegan a La Moneda. Si a eso le agregamos la robotización de la mano de obra, la fabricación a precio vil de cualquier producto, tenemos un buen porcentaje de la población humana que sale sobrando. Ya no es necesario un montón de criminales de uniforme para dar un golpe de estado, basta una caída del índice Dow Jones para botar un gobierno que tenga leves corcoveos democráticos.

Veamos lo que hace el dinero en el fútbol europeo. Desde que las acciones de los clubes se cotizan en bolsa, las contrataciones las hace el mercado y no el técnico. Si se contrata una plantilla cara, las acciones del club se van a las nubes y no porque ganen campeonatos. Contratan a chiquilines que hacen maravillas con la pelota y con una inversión mínima tienen, al cabo de unos años bronceándolos con radiaciones de merchandising y rating, unas ganancias de locura. Los atiborran de marcas comerciales y los convierten a la postre en artículos subastables en bolsa. Y el fútbol, como deporte... ¿dónde estuvo?

En Chile, se talan bosques para importar autos japoneses. Es decir, se eliminan fabricas de oxígeno y se importan máquinas contaminantes. El lucro antes que nada.

Arriba:
Ayer es hoy.
Las dos primeras tiras
del relanzamiento de
El Cuarto Reich.

Abajo:
"Uno de los mejores
homenajes a la tragedia
de Gernika que vi
fuera de España".
Así definió Palomo
a este mural callejero
de la ciudad de Buenos Aires.
Fotografía de Sergio Lánger.

© de sus respectivos propietarios.

Difícil salir de esa situación porque en nuestros países la cifra que da más puntos positivos es la marcha de la economía, que es la que atrae a la inversión, es la venta de automóviles. Si se opta por dar un mejor servicio de transporte público, eso va en desmedro de la venta de automóviles. Santiago de Chile está lleno de autopistas con peaje para servir mejor al automovilista, pero el gobierno "socialista" no le ha pedido la opinión al, supuestamente, sujeto principal de su actuar, el ciudadano de a pié.

El mercado buscando la ganancia máxima en el campo editorial, hace que las editoras que cotizan en bolsa aumenten el precio de sus acciones instaurando premios literarios de ensueño a autores que jamás lograrán retribuirlo con sus ventas. Vemos así cómo se inventan y posicionan "talentos" que perecen a poco andar, olvidables y la postre ilegibles.

- Las dos primeras semanas del relanzamiento funcionaron como introducción al mundo moderno, marcando las diferencias entre el ayer y el hoy de la tira y el continente. ¿Le parece que sin esta introducción los lectores actuales podrían no haber entendido el concepto de la historieta?

- Necesitaba hacerlas para mí, pero creo que era necesaria para que se viera que hay un cambio. Lo fundamental es que ya los dictadores no son necesarios. El modelo elimina los partidos políticos como entes representativos, la cúpula gobernante administra el modelo. Sólo importa la apariencia, la imagen. Las ideas quedan fuera, el poder coercitivo del mundo financiero santificado por las encuestas.

- ¿Cuál es el futuro que tiene pensado para el pequeño dictador? Ya que a través de los diálogos con un personaje que remeda a la Muerte (¿es la Muerte un enviado de Bush?) queda claro que los dictadores ya no son imprescindibles en la actual arquitectura del mundo. ¿Es posible que lo veamos transformado en político demócrata?

- Tres preguntas al hilo. Y todas quedan contestadas en estas primeras nuevas tiras y en las que vendrán.

- ¿Cómo ve la actualidad latinoamericana?

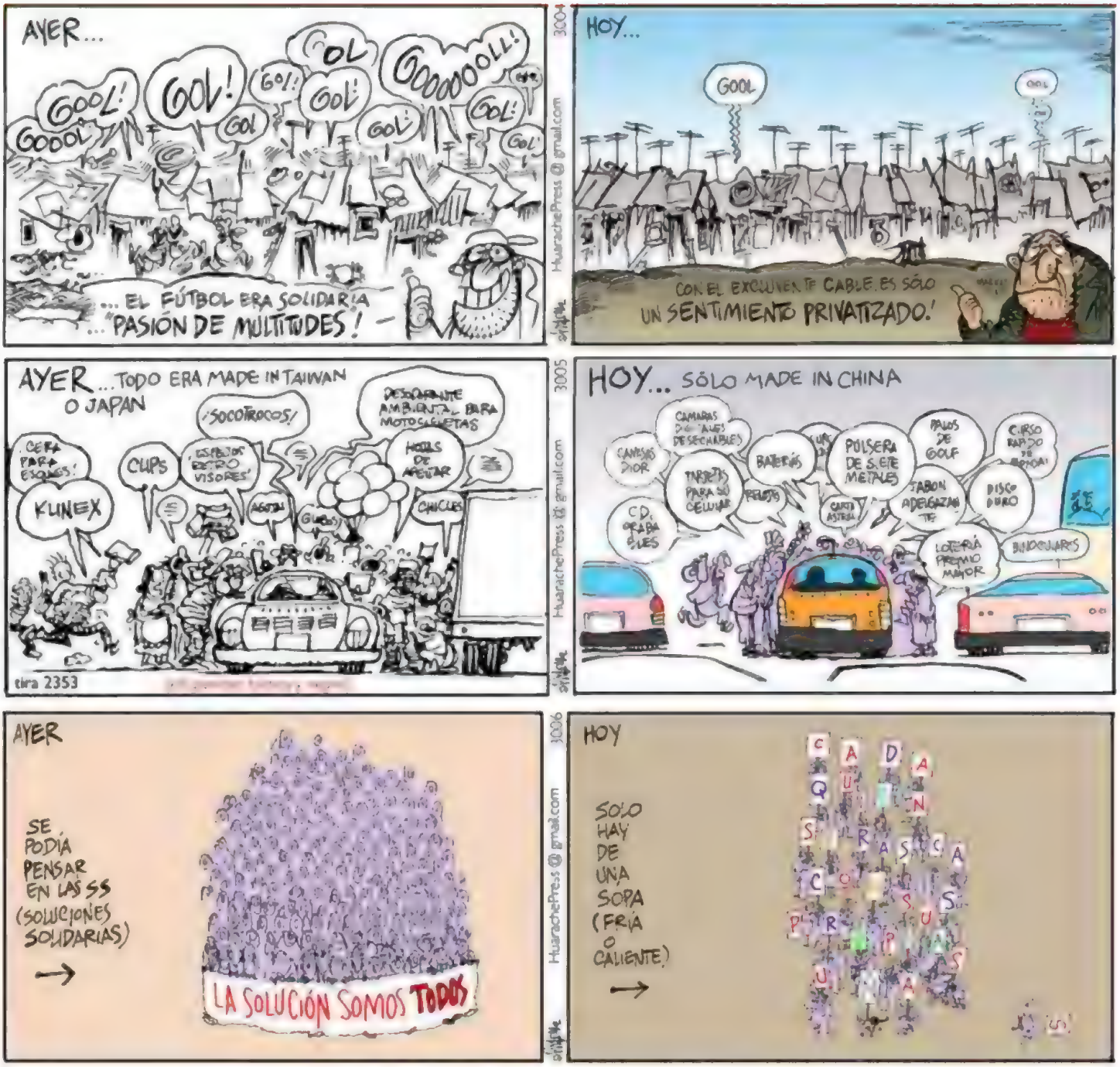
AUMENTA PROSTITUCION INFANTIL
PRIVATIZAN UNIVERSIDADES ESTATALES
CHILE PAIS ECOLOGISTA IMPERA LEY DE LA SELVA
NEGOCIO REDONDO
CLINICA EN GERMANIA EXTIRPA EXITOSAMENTE PATRIMONIO A PACIENTE
SOCIALISTA RENOVADO GANA CAMPEONATO DE GOLF
INSTAURAN MARTIAL ECONOMICO
BOOM DEL DESEMPLEO
EMPRESARIOS RENOVADOS CONVIERTEN EN CHIPS GRANDES ALAMEDAS
SALVADOR ALLENDE 25° ANIVERSARIO
POR INCOSTEABLE DESAPARECE TERCERA EDAD
EL MERCADO REGULA INGRESO AL PARLAMENTO
Se venden CIGARRILLOS DE A UNO
DESAPARECE LA EPOCA
PRIVATIZAN OPINION PUBLICA
APELLIDOS DE MEDICOS Y DIPUTADOS RIMAN EN DIRECTORIOS EMPRESARIALES
PACOS APALEAN SENTIDO COMUN, RAZON FUERA DE LA LEY
BENDICEN TANQUES
BOOM DE EXTREMA POBREZA Y RIQUEZA
SOLAS MEDIAS
Santiago de Chile, 1998

¿Cree que la solución a los problemas de desigualdad, desempleo y pobreza (por nombrar sólo algunos) deberían surgir desde las estructuras político partidarias o desde algún tipo de organización social?

- Sobre lo ocurrido en mi país opiné en es un volante que hice para distribuir en un acto en conmemoración del presidente Salvador Allende. ¿Cuál es la solución? Sólo se me ocurre una: Ya sabemos qué nos ha pasado con los expertos y ejecutivos apolíticos. Intentémoslo con la política surgida de una democracia con una organización social de base, con representación genuina. La democracia es más lenta pero más justa. El culto a la velocidad y a la competitividad para satisfacer una omnipresente pasión pecuniaria degradan cualquier sociedad que se quiera humana.

Ilustración para el volante conmemorativo de Salvador Allende.

© José Palomo.



- ¿Cómo ve el avance de la Justicia chilena sobre Pinochet, en relación a su detención y la de sus familiares?

- El poder judicial chileno es célebre porque se ha valido de las más barrocas interpretaciones jurídicas para proteger a este ejemplar. Hasta lo ha declarado legalmente loco, lo que no ha impedido que el banco Riggs le devuelva la cordura para que pueda seguir recibiendo sobornos de los vendedores de chatarra bélica que él gestionó para el estado chileno. Lo interesante es que el poder judicial admite que el "jurista" y abogado defensor de pinoSHIT sea el filonazi fundador del grupo terrorista Patria y Libertad.

Para saber por donde va el camino a la democracia, los chilenos se informan a través de los diarios del magnate que pidió el golpe a Kissinger y Nixon en el mismísimo Salón Oval de la Casa Blanca (ver actas del senado norteamericano). La cúpula política instalada a la salida del dictador (golpistas y antigolpistas) ha acordado financiar esos diarios a través de la publicidad estatal. Ese mismo avisaje que les ha negado a todos los medios de expresión que creó la lucha antidictatorial. El 95 por ciento de las radioemisoras chilenas pertenece directa o indirectamente a la Iglesia Católica apostólica y romana. Es decir, la cúpula gobernante en Chile ha dejado en manos de los que dinamitaron nuestra democracia republicana la confección de los letreros camineros que nos llevarán de regreso a ella.

Más recuerdos del futuro.

© José Palomo.

PERO... ¿QUIEN VA A DEFENDER LOS VALORES OCCIDENTALES?
¿LA FRIDOM? ¿LA LIBERTY?
HOY, SOLO IMPORTAN LOS VALORES COTIZABLES EN BOLSA
LOS GOLPES DE ESTADO SON INUTILES
SI QUEREMOS CAMBIAR UN GOBIERNO
BASTA CON ESPECULAR CON SUS PRECIOS EN WALL STREET
¿Y QUIEN VA A MANTENER BAJO CONTROL A LOS CIUDADANOS?
ERES MEDIO LENTEJO ¡ENTIENDE DE UNA VEZ!
...YA NO HAY CIUDADANOS!
TAN SIMPLE COMO ESO!
¡SOLO HAY CONSUMIDORES! ...Y A LOS CONSUMIDORES
...LOS PASTOREAMOS CON BARATAS, ALZAS, CREDITOS, DEUDAS, ABONOS, ENGANCHES, LIQUIDACIONES Y TANTITO STRESS!
NO SE. ME DEJAS SIN MARGEN DE MANIOBRA
ESENCIAL
¡TIENES UNA GRAN MISIÓN!
¡TIENES QUE MANTENER UN AMBIENTE APTO PARA LOS NEGOCIOS! ¡SERAS EL ANGEL GUARDIÁN DEL FREE MARKET!
¡NADA DE VIOLENCIA! AUNQUE QUIZÁS NECESITEMOS UN CORRECTIVO AQUÍ Y OTRO ACULLÁ!
...PARA MANTENER, COMPETITIVAMENTE, BARATA LA MANO DE OBRA!
¡Y ASÍ A LOS CHINOS!
¡CHANK!
AQUÍ TE ESPERAN. ... LA CONTRASEÑA O PASSWORD ES BOS
HAZ LO CORRECTO. Y... LA FUERZA ESTARÁ CONTIGO, SIEMPRE.
¿CUAL FUERZA?
LA ÚNICA
LA UNIPOLAR
LA DEL LADO OSCURO...
¿DEL UNIVERSO?
NOOO DEL LADO OSCURO DEL SALÓN OVAL.
ALLÍ DONDE, NOSOTROS FABRICAMOS LA REALIDAD

Harper's june 2005

[Psy-Ops]

D.C. COMICS

From an advertisement posted in March on the Federal Business Opportunities website by the U.S Special Operations Command at Fort Bragg in North Carolina

In order to achieve long-term peace and stability in the Middle East, the youth need to be reached. One effective means of influencing youth is through the use of comic books. A series of comic books provides the opportunity for youth to learn lessons, develop role models, and improve their education.

The Contractor shall provide development of an original comic-book series. Knowledge of Arabic language and culture, law enforcement, and small-unit military operations is desired. The comic books will be produced in Arabic so the boxes will have to follow a sequence of right to left and top to bottom. The series will be based on the security forces, military, and police, and set in the near future in the Middle East. If the subject matter for a specific comic does not do well in its intended focus group then it may be dropped and/or a new basis for the comic will be selected.

A designated representative of the U.S. Army will provide thematic guidance, cultural expertise, and oversight to the Contractor. Additionally, photos of regional architecture, vehicles, and people, which will serve as a basis for the artwork, will be provided.

This will be a collaborative effort with representatives of the U.S. Army who have already done initial character and plot development.

-¿La historieta tiene el poder de cambiar conciencias?

- Por sí sola no. Es una gota que unida a otras puede hacer un vivificante aguacero. Creo que el siguiente comentario aparecido en la revista *Harper's* es suficiente aliciente para reanimar el Cuarto Reich y para invitar a otros colegas a desarrollar esta forma de expresión que nos ocupa.

Es un aviso de Fort Bragg (siempre presente en las T-shirts de los ex alumnos que protegen al dictador) en que se invita a dibujantes de historieta para que se integren a la máquina norteameriyanqui de dominación de los pueblos árabes. El argumento y los personajes lo hacen los expertos de la CIA, conste.

Después de haber utilizado los mas sofisticados artilugios de la industria bélica, los estrategas gringos llaman a dibujantes -necesariamente mercenarios- a tratar de instalar el "american way of life" en la cultura de los pueblos musulmanes invadidos. Donde se han mostrado impotentes los bombarderos indetectables, las bombas de racimo, el napalm, las vejaciones, la tortura, la metralla y los tanques ultrarrápidos, el servicio de inteligencia de Fort Bragg cree que la historieta puede servir como solución final.

Arriba:
El artículo de *Harper's* mencionado por Palomo en la entrevista.

Izquierda:
Cuatro diálogos entre el represor y ¿La Muerte?.

© de sus respectivos propietarios.

Elpidio Valdés

Un héroe cubano

Tierra de notables profesionales que lograron superar dificultades y bloqueos a fuerza de puro talento, Cuba tiene un personaje que orgullosamente simboliza las banderas de libertad, dignidad y lucha que caracterizan a su pueblo. Creado por Juan Padrón, se llama Elpidio Valdés y es un "mambí", nombre popular que reciben los miembros del Ejército Libertador que participó en la Guerra de Independencia de 1895 a 1898.

Darío Mogno nos cuenta la apasionante historia del popular héroe y su salto al animado mundo del cine.

Exclusivo para ¡SONASTE MANECO!

Hasta el 1959, las posibilidades de desarrollo de una producción historietística nacional en Cuba eran escasas, casi nulas. Dos datos para corroborarlo: la oferta económicamente muy conveniente de material norteamericano (condición común a otros países latinoamericanos) y, además, las dimensiones extremadamente limitadas del mercado potencial (alrededor de 6 millones de habitantes en 1958).

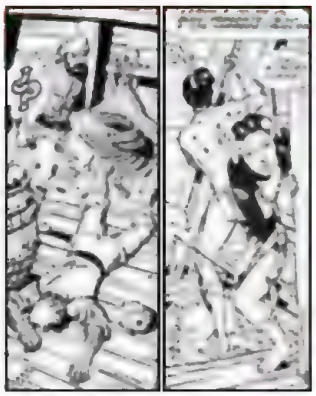
El triunfo de la revolución parece inaugurar una nueva estación en este campo también. Y efectivamente, ya en el primer año de la nueva época, entusiastas dibujantes y guionistas se abocan a la tarea de contribuir a la construcción de la nueva sociedad. Las iniciativas, sin recursos económicos y en el contexto de una sociedad que está cambiando, quedan en una serie de intervenciones aisladas que no logran alcanzar alguna forma de regularidad y continuidad.

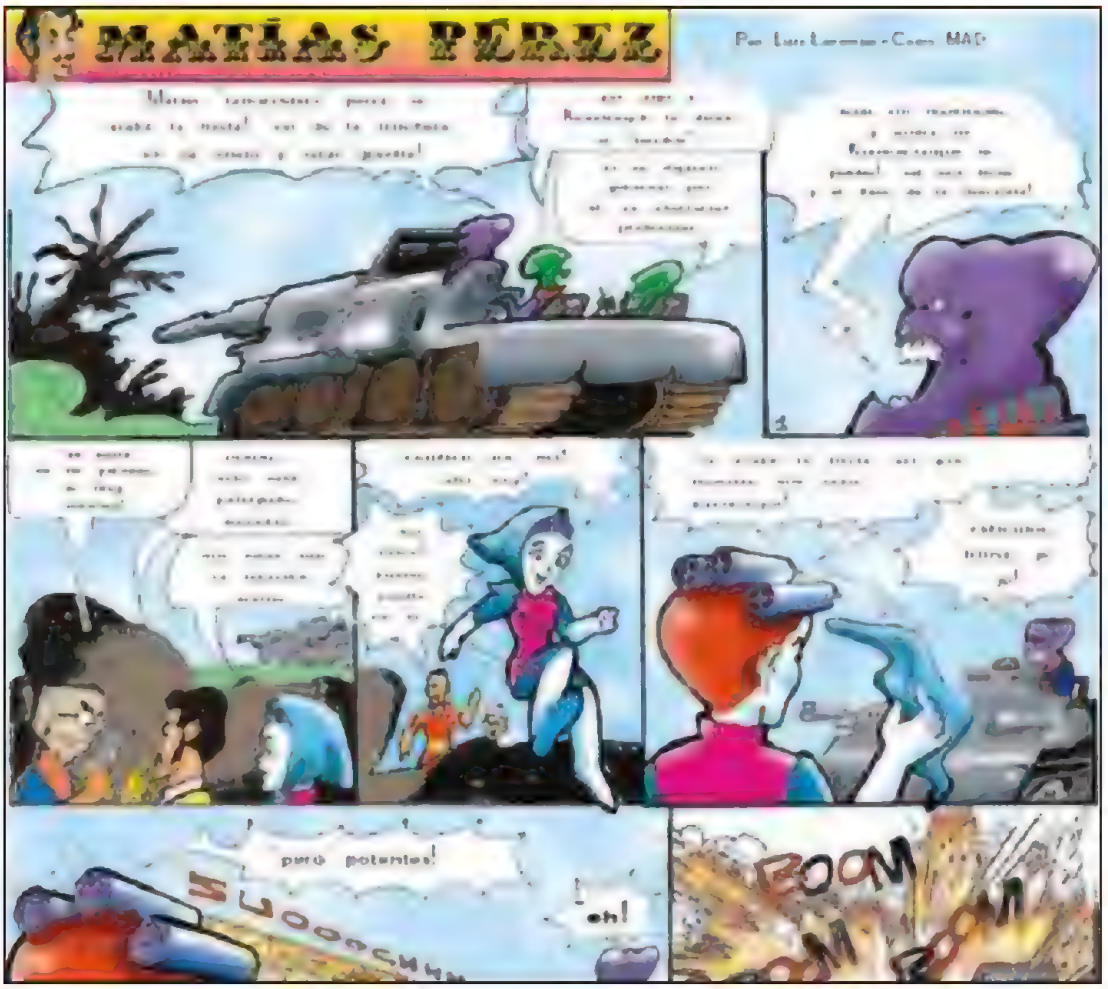
Con la progresiva transformación socialista de la sociedad las cosas parecen simplificarse y mejorar, pero en realidad surgen nuevos problemas que rocían de dificultad aquellos primeros pasos de la historieta cubana. Las condiciones son, objetivamente, más favorables. Porque la historieta norteamericana, reconocida como un potente instrumento de penetración cultural e ideológica, viene perdiendo terreno progresivamente... desapareciendo el principal obstáculo que hasta el momento se había opuesto a la producción nacional. Pero este juicio sobre el cómic estadounidense salpica a la historieta en general, que pasa a ser vista como un elemento negativo, forma expresiva deseducadora que, con su lenguaje simplificado, alejaría de la lectura de obras más empeñadas.

En este contexto poco favorable, a un puñado de historietistas se les debe el perseverante empeño en afirmar los valores educativo y propagandístico que la historieta puede tener en la construcción de la nueva sociedad. Y sobre la base de estos presupuestos no tarda en ser advertida como fundamental la creación de un personaje que encarne y proponga los valores revolucionarios. Fuertemente marcados por la experiencia histórica de las luchas por la independencia cubana de España y de la actual necesidad de librarse del agobiador yugo económico, político y cultural de los cercanos Estados Unidos, estos valores pasan a connotarse especialmente como nacionalistas. El personaje debe, entonces, caracterizarse como expresión de la especificidad cubana, de su historia, de su personalidad.

Tres muestras de la representatividad popular de Elpidio Valdés: El mural en la Sala Infantil de la Biblioteca Provincial José Martí (arriba), la campaña para incentivar la lactancia materna en un hospital de La Habana (centro) y el sello postal que el Correo de Cuba le dedicó en ocasión del 25° aniversario de la cinematografía local.

© Juan Padrón.





Secuencias de *Guabay* (arriba) y *Matías Pérez* (derecha), dos clásicos de la historieta cubana.

© de sus respectivos propietarios.

Colorlocal

Los dos ejemplos más significativos, también por su longevidad, son el *Guabay* de Roberto Alfonso Cruz y el *Matías Pérez* de Luis Lorenzo Sosa.

El primero es un joven indio taíno (nativos de los actuales Puerto Rico, Santo Domingo, parte de Haití y este de Cuba, exterminados en el siglo XVII) en lucha contra los conquistadores.

Guabay hace su primera fugaz aparición antes del triunfo de la revolución con dos páginas publicadas en 1958 en el periódico *La Voz*. Sus aventuras continúan en 1959 en la revista *Bin-Ban* y en el cuatrienio 1965-1968 en el mensual *¡A venturas!*.

Para adecuarse a la más joven edad de los lectores del *Zunzún*, sobre este mensual será remplazado por el hermano menor *Yari*, cuyas aventuras son publicadas ininterrumpidamente desde 1980.

La segunda está basada en hechos históricos. Comerciante de origen portugués establecido en La Habana, Pérez era un apasionado de los vuelos aéreos que el 28 de junio de 1856 desapareció en los cielos del Caribe a bordo de su balón aerostático. Nunca más apareció, a pesar de las vastas búsquedas que se realizaron. Matías Pérez es muy recordado en Cuba, donde se acuñó la expresión popular "Voló como Matías Pérez" para significar que desapareció sin dejar huella.

El misterio que rodea su final le permitió a Luis Lorenzo crear una larga serie de aventuras de ciencia-ficción que llevan a Pérez y su balón aerostático al encuentro de poblaciones extraterrestres, así como culturas del pasado y del futuro.

Las historietas de *Matías Pérez* empezaron en 1969 en las páginas de *Pionero*, donde continuaron hasta 1980, cuando pasó a *Zunzún*. La prematura desaparición de Luis Lorenzo clausuró la serie en 2001.

Aunque seguidas con pasión por los jóvenes lectores cubanos, ni *Guabay* ni *Matías Pérez* alcanzan a constituirse en símbolo historietístico de la idiosincrasia cubana. *Matías Pérez*, aunque popular, no es cubano nativo y el tono de sus agradables andanzas, propio de la ciencia ficción, lo alejan aún más de la realidad histórico-política del país y sus habitantes.

Diferente es el caso de *Guabay* y de *Yari*. En las intenciones del autor, animado por un fuerte empeño revolucionario y educativo, los dos personajes deberían valorizar y consolidar la identidad cubana.

Se trata en realidad de una rara equivocación, porque de la originaria comunidad nativa, exterminada por los españoles, no quedó absolutamente nada más allá del nombre de algunas localidades y algunas plantas. La identidad cubana es en realidad la criolla, original amasijo de tradiciones, actitudes y creencias españolas y africanas.

Para que naciera el verdadero héroe nacional, capaz con sus proezas de entusiasmar a los jóvenes lectores proponiéndoles los valores de la lucha por la independencia con los que se construyó la Cuba de hoy, hubo que esperar hasta 1969, cuando el entonces veintidosañero Juan Padrón, con su desenfrenada fantasía y en un sobresaliente amor por la paradoja, hiciera comparecer a un mambí en una historieta de samurais.

Hasta la victoria, siempre

He aquí como el mismo Padrón cuenta los exordios casi casuales de quien se convertiría en el más popular personaje de la historieta y del cine de animación cubanos:

"Recién terminaba la primera página de un historieta de *Kashibashi*, cuando se me ocurrió hacer aparecer un intruso entre los feroces *ninyas* (sic) japoneses. Dibujé un tipo que entraba en la escena cantando un *guaguancó*, y que decía 'Buenas noches por aquí'. Lo miré bien, un par de veces, y cambié el argumento. Agregué a la trama un barco de guerra español, un tal general Resóplez, un poco de salación... y ya: ¡'Elpidio Valdés contra los Ninyas (sic)'! Un mambí en Japón, en misión secreta, destruyendo las armas que los colonialistas querían llevar a Cuba para acabar con los patriotas. ¿Por qué no?" (1).

ELPIDIO VALDÉS
VS
GUN MARKET CO.
SALOON
BLOODY MARY Nº 28
AQUÍ DEBE SER...
¡ENTRE!
TUM TUM
¡CORONEL! ¡HA LLEGADO VD. A TIEMPO!
ASÍ ESPERO
¿CÓMO ANDA LA COSA POR CUBA?
CALENTITA
BIEN, ¿CONDE SU MISIÓN EN ESTE PAÍS?
SÉ QUE DEBO INSPECCIONAR FUSILES, VER QUE SEAN PAGADOS A UN PRECIO RAZONABLE Y LLEVARLOS A CUBA EN EL MÁS BREVE PLAZO POSIBLE
ASÍ ES. LOS TENEMOS EN CUANTO VD. SE SIENTA DESCANSADO
PARA LUEGO ES TARDE ¿ES MUY LEJOS?
PODEMOS IR A PIE. VAMOS
HAY ALGO QUE NO ME GUSTA DEL VENDEDOR PERO NO PUEDO EXPLICARLE GUIADO INTUICIÓN
YO REVISARÉ LOS FUSILES, NO NOS NECESITEMOS DAR GATO POR LIEBRE
UNA HORA MÁS TARDE...
¡ON, SI SON LOS SEÑORES CUBANOS! ¡PERFECTO, PERFECTO!
EL SR. VALDÉS PIENSA ECHAR UN VISTAZO A LA MERCANCÍA
OH, NO HAY TRUCO, ESTOS NO LES DOY SINO LO MEJOR DE LO MEJOR
SEÑORES... ¡FUSILES WINCHESTER!
CONTINUARÁ...

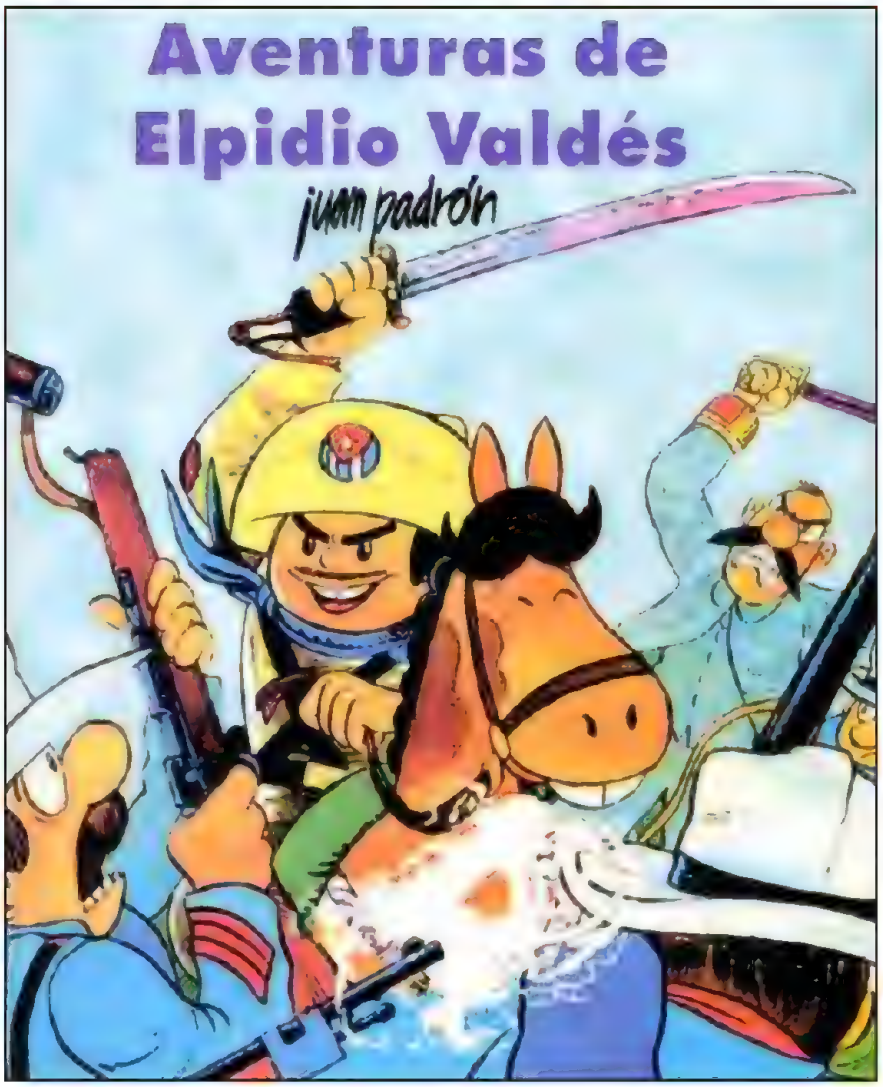
Juan se encontraba entonces en la Unión Soviética y todo habría podido quedar en una broma, si el año siguiente, ya regresado a Cuba, no hubiera retomado el nuevo personaje, dándose cuenta de sus potencialidades. En *Pionero* número 8, de agosto de 1970, empezó a serializar "Elpidio Valdés vs. Gun Market Co.", primera aventura *oficial* y puntapié del incontenible éxito de *Elpidio Valdés*.

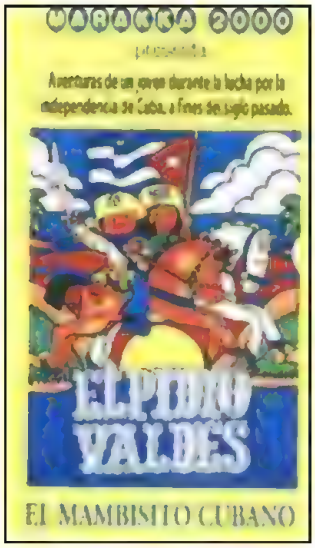
(1) "La puesta en papel de Elpidio Valdés", © *Línea*, año 1, nº. 4, diciembre 1973.

Izquierda:
Kashibashi, el samurai de Juan Padrón en cuyas aventuras aparecerá el prototipo de Elpidio Valdés. Viñeta de *Muñequitos* Nº 7, de diciembre de 1963.

Arriba:
Primera plancha de "Elpidio Valdés vs. Gun Market Co.", debut oficial del mambí en las páginas de *Pionero* Nº 8, en agosto de 1970.

© Juan Padrón.





Arriba:
Uno de los numerosos volúmenes recopilatorios de Elpidio Valdés, editado por Gente Nueva en 1985.

Abajo:
Carátula de un video con diversos cortos de "El mambisito cubano".

© Juan Padrón.

Una historieta para niños, pero en la cual Padrón empeña un maniático rigor histórico y una exasperada atención por los detalles. Uniformes, grados, armas, vehículos y embarcaciones son representados con absoluta fidelidad. Con el tiempo Padrón ha llegado a ser un verdadero experto en las guerras de independencia cubanas... al punto que el Museo Histórico de La Habana tuvo que recurrir a él para clasificar correctamente algunos de los objetos expuestos.

Elpidio se ganó rápidamente las simpatías de los jóvenes lectores, de sus padres... y de las autoridades. Padrón había acertado allí dónde muchos se habían arriesgado sin éxito: Creó un personaje emblemático que, a la insignia del humorismo y de la simpatía, es capaz de transmitir los valores de la identidad nacional y el amor de patria a un pueblo de nuevo en lucha por su independencia. Esta vez no de España, sino de Estados Unidos.

A su primera aparición Elpidio ya es coronel del ejército *mambí* (2), nombre popular con que se conoce a los integrantes del Ejército Libertador que pelearon contra las fuerzas coloniales españolas. Aprenderemos sucesivamente que ha nacido "a la manigua" (3) en el 1876 durante la primera guerra de independencia. Sus aventuras, que se desarrollan entre épicas batallas y astutas operaciones de espionaje en medio de la segunda guerra de independencia (1895-1898), lo encuentran constantemente acompañado por María Silva, primero novia y luego esposa; del fiel amigo y asistente Marcial y de su bravo caballo Palmiche, todos perennemente ocupados en la lucha de valor y astucia contra el feroz gobernador Weyler, el obtuso general Resóplez, el vil colaboracionista Cetáceo, el glotón capitalista Chains. La historieta cobró un éxito irresistible y sus aventuras en historieta son publicadas ininterrumpidamente de 1970 a 1980 en *Pionero*. Y aún lo continúan haciendo en *Zunzún*.

Si bien Padrón empezó muy joven su carrera como humorista e historietista, es al dibujo animado al que debe su notoriedad internacional... y también aquí *Elpidio Valdés* tiene responsabilidad. La primera obra de quien es hoy el más importante director de cine de animación cubana se llama *Una aventura de Elpidio Valdés* (cortometraje de 1974). Con los años, le seguirán otros trabajos dedicados al mambí: un total de veinte cortometrajes, seis mediometrajes y tres largometrajes.

(2) En realidad, el término "mambí" parece haber provenido de Santo Domingo de Guzmán (capital de la República Dominicana), donde los españoles lo utilizaban para nombrar a los insurrectos. De carácter despectivo, significaría algo así como "malvado". Al parecer, fueron los mismos españoles quienes lo habrían introducido en Cuba durante la primera Guerra de Independencia o Guerra de los Diez Años (1868-1878) para referirse a los revolucionarios. Estos últimos se apropiaron del nombre, reivindicándolo con orgullo.

(3) En Cuba, "ir a la manigua" es ir a los bosques. Quiere decir que Elpidio nació "en la manigua", adonde sus padres habían ido integrándose al ejército de los insurrectos.

Las dos caras de Elpidio Padrón

En 1983, con motivo del estreno de "Elpidio Valdés contra dólar y cañón", segundo largometraje cinematográfico del aventurero mambí, el nº 107 de la revista Cine cubano presentó este reportaje conjunto a Elpidio y su amigo Juan Padrón. Un hallazgo periodístico de Alejandro González Acosta que reproducimos en su totalidad.

Aunque rubio, rosado y de ojos azules, sé que éste que tengo delante no es otro que Elpidio Valdés. Juan Padrón es una pista falsa, puesta acaso para engañar al coronel Resóplez.

Llevado de una maliciosa curiosidad, busco alrededor y veo un sospechoso manojo de hierbas sobre su mesa. "Es para 'Palmiche¡, seguro" pienso. Y son demasiadas las coincidencias de su modo de hablar y caminar para no pensar que Juan Padrón es una entelequia, alguien que no existe. Es un espejismo tras el que se oculta ese picarón de Elpidio Valdés. Por eso, a pesar de todo lo que me dice, escribo estas notas como estoy seguro que las har1a si no se empeñara en ocultar su identidad, quizás para que la gente por la calle no rompa ese mundo simpático de su meditar y "chistear", última barricada levantada por Juan Padrón para esconder a Elpidio.

"Nací en 1970 y tengo para esta fecha 13 años de edad (Nota de la Redacción: la entrevista apareció publicada en la revista *Cine cubano* es de 1983). Mi alumbramiento tuvo lugar en el Semanario *Pionero*, ya con el nombre de Elpidio Valdés, aunque no me parecía mucho a como soy en la actualidad. No dejaba de ser un personaje de aventuras sin la carga histórica de ahora". El simpático mambí fuma su veguero y continúa: "Por rara ocurrencia de ese sujeto que me oculta tras el nombre de Juan Padrón, fui a caer en sitios muy singulares: combatí contra los 'ninjas' del Japón -tipos muy raros que caminan por las paredes de una forma que da mareos- y hasta por Marte. Con todo y sus cosas, prefiero al Coronel Resóplez a los marcianos. Pero mi ambiente, hermano, es Cuba, y mi época, la de las guerras por la independencia".

"Me fui transformando con el tiempo -continúa Elpidio-. Me hice adulto, como personaje. Pero fue un proceso largo. En un principio, yo era una prolongación de las ideas preconcebidas que existían -y algunas aún existen- sobre los mambises

Izquierda: Los personajes principales de la serie *Elpidio Valdés*.

© Juan Padrón.

Arriba:
Primerísimo
primer plano
del entrevistado.

Abajo:
El libro del mambí
(Editorial Abril,
La Habana, 1989),
minucioso trabajo
sobre técnicas de combate,
armas, uniformes
y otras referencias históricas,
que Padrón
dedicó al ejército libertador.

© Juan Padrón.

Mi asociado -Juan Padrón- después de estudiar diarios de campaña de la época, grabados, fotografías y de visitar varios museos -entre ellos el del ejército, en Madrid- fue obteniendo imágenes de la época: uniformes, equipo militar... Los libros sobre las armas de esos tiempos le brindaron buena información, para saber cómo disparaban entonces, que era preferiblemente con un rifle de tiro lateral o una tercerola. Por eso, fui cambiando de ropas poco a poco y mi armamento se iba acercando a la realidad del momento; en fin, evolucioné a medida que aumentaba el estado de conocimientos sobre el panorama".

Elpidio se arrellana sabrosamente en un sillón, se abanica y prosigue. "Mira, el asunto de la comida fue muy peculiar. La alimentación del rancho mambí era especial, obtenida con los productos de la época, como abundantes salados y curtidos. Asimismo, mi vestimenta y calzado fueron copiando las que en realidad llevaron los combatientes de la independencia. Igual pasó con los grados militares y los distintivos de cada cuerpo guerrero, de forma similar a la manera en que operaba cada ejército". Padroncito, tímidamente, levanta un dedo desde el rincón donde se refugió desde el principio de la conversación y acota: "Ese estudio sirvió para muchas cosas. Elpidio, ya lo ves ahora, tiene vida propia gracias a ello. El estudio y la investigación aportaron también ideas para algunos guiones. Dentro de ese material surgieron temas para aventuras con cañoneras, heliógrafos y cañones de cuero, que son rigurosamente históricas. Es decir..."

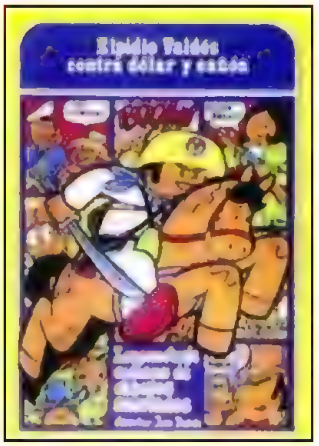
"Bien, bien, Padrón, déjame seguir a mí", interrumpe Elpidio con una gracia que desarma. "En verdad, ya me reventaba ver siempre en todas las historietas a los mambises eternamente vestidos de blanco, y a los españoles, permanentemente e inmutablemente enfundados en sus uniformes de gala con gorritas y entorchados, en plena manigua. Todo ese material que recopilamos juntos Padroncito y yo lo formamos en una obra: *El libro del mambí*, con más de 100 ilustraciones sobre los ejércitos cubano y español".

"Los otros personajes de las aventuras también fueron depurándose en razón de esto, y todos recibieron provecho de la investigación en las fuentes, hasta mi buen 'Palmiche', aunque parezca que no, pues cambió su montura por otra más de época".

"Creo que soy un personaje de pueblo y que llego al pueblo, pues he venido a ser algo así como un símbolo de lucha y rebeldía aunado con una gran dosis de humor. De ahí que cuando salgo me saluden con igual afecto niños y adultos, lo cual indica la identificación del público con mi personaje. Y he oído decir por ahí, por esas calles, para hablar de un hombre de raíz cubana, que es un 'Elpidio Valdés', entendido ello como criollez suma".

En ese momento, Padroncito aprovecha y toma (casi le arrebata a Elpidio) la palabra: "A veces el dibujo animado es considerado un arte menor... se suele decir los 'muñequitos' con tono paternalista. Esto se resolverá cuando los cineastas del llamado 'gran cine' entiendan el proceso de elaboración que requiere un filme de animación. Por ejemplo, las películas de (Steven) Spielberg empiezan con una estructura narrativa que procede del dibujo animado, lo cual demuestra que el cine de animación no es nunca un cine menor. Ironizando sobre este tema, me decía hace algún tiempo el director de dibujos animados soviético (Fiodor) Jitruk: 'el gran cine es como un caballo grande galopando por una pradera. El rabo del caballo es el dibujo animado..."

VALDES
¡PEGUENSE A LAS PAREDES DE LA CUEVA Y CUBRANSE!
LOS MISMOS "PANCHOS" NOS VAN A SACAR DE AQUÍ...¡VERÁN!
¡ESPAÑOLES, HAGAN LO QUE QUIERAN PERO NO NOS TIREN CON EL CAÑÓN! ¡CON EL CAÑÓN NOOO! BUUU... RIF...
¡LE TIENEN MIEDO AL CAÑÓN, JÁ!
PUES...



Inquieto por la interrupción, pero sin perder la tabla, Elpidio continúa luego de aspirar largamente su veguero:

"Creo que he trabajado algo, no mucho, pero sí algo. Me he visto envuelto en diversas andanzas por 11 cortos de 7 a 9 minutos de duración cada uno, y un largometraje de 72 minutos. Han sido muchas las aventuras por las que hemos pasado mis compañeros, mi buen 'Palmiche' y yo. Actualmente, ya estoy en la recta final de mi segundo largometraje, y ando con poco resuello de tanto trajín. Creo que, de sobrevivir al rodaje, podré ver sus casi ochenta minutos de duración. Claro, el cine no es mi única comunicación con el público, pues gracias a la complicidad con Padroncito, salgo cada semana en las historietas de *Pionero* y en el mensuario *Zunzún*".

'Padroncito', que despertó al oír su nombre, aprovecha la pausa para meter baza: "¿No crees que pudieras hablar un poco del nuevo largometraje que terminamos?".

"Claro, claro, a eso iba", le tranquiliza Elpidio. "Se titula *Elpidio Valdés contra dólar y cañón*. En esta historia, los cubanos van a la Florida para conducir a Cuba un cargamento. Hay espías españoles y problemas con los traficantes de armas, que hacen trampa, persecuciones por parte de un 'sheriff' muy maloso, refriegas en alta mar e infinidad de otras aventuras".

"No sé bien qué cree mi asociado 'Padroncito', pero en general me parece estar quedando mucho mejor que la primera película, la cual nos sirvió de base y como experiencia fructífera. El trabajo de documentación fue más cuidadoso y se trabajó el color con mayor rigor. Sin embargo, surgieron problemas nuevos. He oído rezongar varias veces a Padroncito sobre la animación de los barcos, los trenes tomados en perspectiva y la pretensión de lograr una tormenta en alta mar que, cuando se planteó, los tuvo a ellos -los animadores- muy preocupados. No te puedo decir mucho de esto, pues no es mi negocio. Allá ellos que se metieron en camisa de once varas... parece que salieron. A mí me gusta".

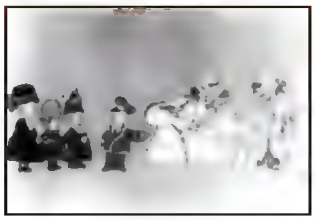
"Sí, he visto que han sudado la gota gorda todos ellos: los camarógrafos, que estaban siempre al borde del derrumbe, los fondistas que luchaban día a día contra la postración nerviosa y los dibujantes, quienes consumieron imponentes cantidades de calmantes -galones de cocimiento de tila, entre ellos- y sobre todo mi creador que ha quedado así como lo ves ahora y creo que no hay más que decir".

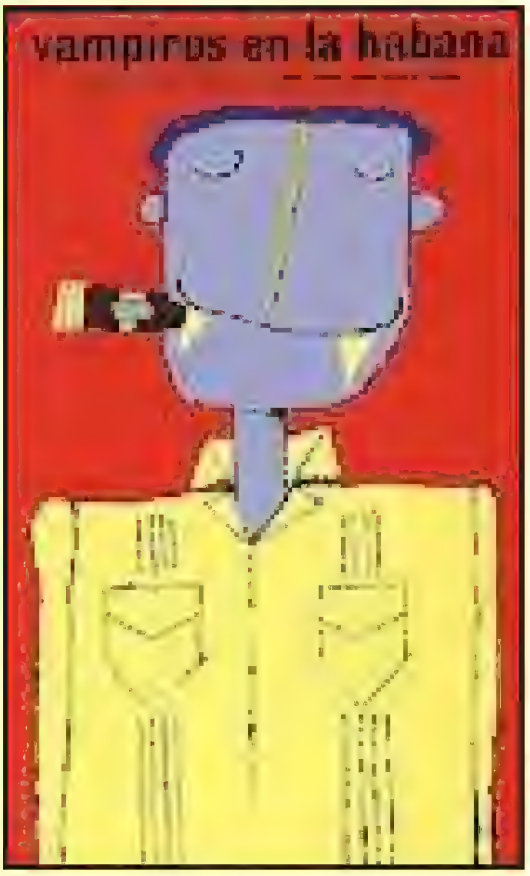
Así concluye Elpidio, señalando al apartado Juan Padrón. Lo miro y es cierto: bastante maltrecho por los meses de trabajo intenso, parece pedir un descanso a voces. Nada queda de él, salvo una chispa risueña en la mirada que se funde con otra chispa -cómplice y también risueña- que anida en los ojos de ese criollo Elpidio Valdés al cual, a pesar de cualquier disfraz, tanto se parece. Sí, seguro, no me engañan. Son uno, ellos dos.

Arriba:
Carátulas de dos ediciones en video de *Elpidio Valdés contra dólar y cañón*.

Izquierda:
Secuencia a color para *Zunzún*.

© Juan Padrón.





Filmografía de Juan Padrón

1974: *Una aventura de Elpidio Valdés, Elpidio Valdés contra el tren militar, La silla, Horologium: que quiere decir reloj, Velocipedia* y *Mi pañoleta* (cortos).

1975: *El machete, El enanito sucio, Tabey* y *Aerodinámica* (cortos).

1976: *Clarín mambí, Zip Xerep, Elpidio Valdés asalta el convoy, Elpidio Valdés contra la policía de Nueva York, Las manos* y *La serie de Elpidio Valdés* (cortos).

1977: *Elpidio Valdés está rodeado, Los valientes, Cuentos de abril* y *Elpidio Valdés encuentra a Palmiche* (cortos).

1978: *El sueño de Titi, Elpidio Valdés contra los rayadillos* y *Elpidio Valdés fuerza la trocha* (cortos).

1979: *Elpidio Valdés* (largo) y *Elpidio Valdés y el fusil* (corto).

1980: *Elpidio Valdés contra la cañonera, Filminuto* 1 y 2, *Batalla contra el agente Mil-80* y *La pregunta* (cortos).

1981: *Nˊvula* y *Filminuto* 3 (cortos).

1982: *¡Viva papi!* (corto).

1983: *Elpidio Valdés contra dólar y cañón* (largo) y *Celedonio* (corto).

1985: *¡Vampiros en La Habana!* (largo) y *Quinoscopio* 1 (corto).

1986: *Quinoscopio* 2 y 3 (cortos).

1987: *Quinoscopio* 4 a 6 y *Kolia* (cortos).

1988: *Elpidio Valdés en campaña de verano, Elpidio Valdés ataca Jutía Dulce* (1), *Elpidio Valdés ¡captuado!, Filminuto* 15 a 18 (2) y *Elpidio Valdés y el Quinto de Cazadores* (cortos).

1989: *Elpidio Valdés y la abuelita de Weyler, Elpidio Valdés y Palmiche contra los lanceros* y *Filminuto* 19 (cortos).

1990: *Filminuto* 20 a 23 y *La fiesta de los hongos* (cortos).

1991: *Diana* y *Elpidio Valdés se casa* (cortos).

1992: *Elpidio Valdés conoce a Fito* y *Elpidio Valdés y los inventores* (cortos).

1993: *Mafalda* (serie de 104 cortos).

1995: *Más se perdió en Cuba* (serie de 6 mediometrajes).

1996: *Contra el águila y el león* (largo).

2003: *¡Más vampiros en La Habana!* (largo).

Compilado por Dario Mogno

(1) En Cuba todavía existen unos cayos que se llaman Jutías, como Jutías Gordas y algunos otros Jutía Dulce es el nombre de un pueblo, creo que inventado por Juan Padrón.

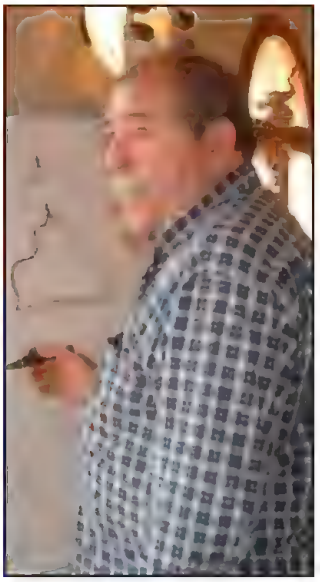
(2) Los *Filminutos* 4 a 14 no fueron realizados por Juan Padrón.

Arriba:
Fotogramas
de *Quinoscopio*
y *¡Viva Papi!*

Derecha:
Dos muestras
del notable afichismo cubano:
Filminutos y
Vampiros en La Habana.

© de sus respectivos propietarios.

En primera persona



En exclusiva para los lectores de ¡Sonaste Maneco! (y gracias a la gestión de Dario Mogno), el propio Juan Padrón accedió a escribir estas líneas autobiográficas, que trazan un acabado perfil del hombre que revolucionó la historieta y el dibujo animado cubano, desde sus primeros pasos profesionales hasta las colaboraciones con Quino, pasando por el compromiso militante que supo imprimir a su obra.

EN LA HABANA YA EXISTÍA EL ICAIC ... Y PARA ALLÍ SE FUE — EN 1962 — DECIDIDO A SER ANIMADOR Y CON UNA IDEA GENIAL: UNA PELÍCULA DIBUJADA DIRECTAMENTE SOBRE LA EMULSIÓN...
¡TRÁGAME TIERRA!
¡ESO LO HACE Mc LAREN DESDE 1950, CHICO!
PERO ES EN LA SECCIÓN DE PRODUCCIONES FÍLMICAS DE LA TV, EN 1963, DONDE LO ACEPTAN COMO ASISTENTE. SU MAESTRO, EL CATALÁN JAN, LO GUIÓ CON CARIÑO
¡VERGA, MERLUZO! ¡¡REPITE TODO ESO ES UNA BURRIA, JOLÍN!!
PUF!

Nací en Cárdenas, Matanzas, el 29 de enero de 1947. Hasta los diez años viví en el Central Carolina (uno de los ingenios azucareros más importantes de Cuba), en el valle de Guamacaro, Coliseo, Matanzas. Toda mi familia trabajaba en el Central: mis abuelos en la administración y en la reparación de la maquinaria; mi padre, jefe de oficina; mis tíos eran contadores, almaceneros o mecánicos de máquinas diesel y vapor. Para mi hermano y para mí era fantástico vivir jugando entre los cañaverales y cuanta manigua (1) se nos pusiera por delante, aparte de poder montar carretas tiradas por bueyes, tractores y legítimas locomotoras de vapor (la más moderna era de 1905) o entrar a la fábrica a ver hacer azúcar.

Asistí a la escuela pública que había en el batey (2) del central hasta el segundo grado, luego estuve unos meses en la Escuela Cuba, de Coliseo, de donde me retiraron debido a que en ésta se ejercía una fuerte presión religiosa sobre los alumnos, cosa que mis padres detestaban. En 1953 fui matriculado en la Escuela La Progresiva, de la ciudad de Cárdenas, donde estudié hasta el 2º año de bachillerato. En 1957 mi familia se mudó a Cárdenas, donde había construido una casa en la calle Céspedes. En los meses de zafra volvíamos al Central. En esos años, con mi hermano, fuimos fundadores de los CDR (Comités de Defensa de la Revolución) y descubrimos la tinta china y los Magic-Colors (los primeros *plumones*) para dibujar. Hacíamos películas de 8 mm. filmando dibujos y tratando de hacer animaciones y trucos.

En 1962, abandoné los estudios de bachillerato para trabajar voluntario (no tenía edad laboral) como aprendiz de animador cinematográfico en el Departamento de Animación Especial del ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos), en La Habana. En el edificio junto al río Almendares, aprendí lo básico de la animación, como ayudante de Modesto García, René Ávila, José Martínez y el catalán Juan José López, quien era considerado entonces, el mejor animador de Cuba. Intenté participar con Fleitas y Hugo Alea, que hacían en el sótano las primeras películas de marionetas cubanas (*La quimbumbia*, etc.) pero no tenía ni la habilidad ni la paciencia para serles útil. Por entonces, traté de colaborar dibujando para el suplemento infantil del periódico *Revolución*. Allí me atendió el jovial Santiago Armada (Chago), creador del personaje *Salomón*, y me aseguró que con unos años más de experiencia, lo lograría.

Posteriormente, después de pasar un espeluznante examen de dibujo en 1963 recibí una plaza de animador-diseñador en la recién inaugurada Sección de Producciones Fílmicas (Seprof) del ICR (Instituto Cubano de Radiodifusión). Allí trabajé de camarógrafo de animación en 16 mm. y como animador de cortos de propaganda o de publicidad a campañas sobre la zafra, salud pública, etc. También animé presentaciones para programas de televisión como *Música y estrellas* de Rifat; el corto *¡Viva Papi!* de Harry Reade (N. De la R.: sin relación con el corto homónimo que Padrón animaría en 1982), con voz y música de Bola de Nieve; y asistí en otras películas infantiles de la época. Tuve la suerte de aprender de Miguel González, Fresquito Fresquet, Manuel Lamar, Juan José López, Gaspar González, Muñoz Bachs y muchos otros. Hasta su desaparición, colaboraba esporádicamente con el suplemento dominical del periódico *Hoy* haciendo unas pequeñas viñetas que (creo) me publicaban por compasión.

(1) Terreno cubierto de arbustos, zarzas, bejucos, malezas.

(2) En las fincas rústicas el "batey" es el espacio ocupado por las casas, ya de vivienda o de máquinas, así como el terreno frente a las mismas.

Esta y páginas siguientes:
Autobiografía
en historieta
realizada
en mayo de 1992.

© Juan Padrón.

En 1963 los compañeros de la revista *Mella* de la AJR (Asociación de Jóvenes Rebeldes) me pidieron que les hiciera unas caricaturas para una página semanal colectiva *El hueco* que realizaban Silvio Rodríguez (el mismo del Unicornio Azul que entonces, jovencito, dibujaba tiras humorísticas), Virgilio Martínez y Newton Estapé, tres *duros* del momento. Con el tiempo, y cada vez más angustia para mí, los *duros* se iban retirando de la página y me la fueron dejando en los callos. Terminé dibujándola solo y fue para mí el mejor entrenamiento que tuve en esa época.

EN ESA ÉPOCA COMENZÓ A PUBLICAR UNA PÁGINA SEMANAL EN EL SUPLEMENTO DE LA REVISTA MELLA TITULADA "EL HUECO"
¿PASSA, CHANA? ¡NO ESPANTES A LOS CLIENTES!
¡NO! ¡MIS DIBUJOS IMPRESOS!
EN COLORES
EN 1964 PASÓ EL SERVICIO MILITAR EN LA MARINA DE GUERRA REVOLUCIONARIA Y EN LA SECCION FÍLMICA DE LAS FAR

En abril de 1964 fui llamado al Servicio Militar Obligatorio, prestando servicio primero en el Distrito Naval de Occidente, como dibujante y propagandista de la Sección de Instrucción Política y posteriormente, en la Dirección Política de la Marina de Guerra Revolucionaria, como dibujante, mediocre fotógrafo y peor redactor (éramos muy pocos allí) de la revista *A vante*. Obtuve el segundo lugar en tiro con calibre de guerra en el Distrito Naval. Estuve preso veinticinco días por una riña con otro recluta a quien partí la cabeza; dos veces capturado por salidas sin permiso. Realizaba también kilómetros de vallas y carteles... a mano. Durante esos meses, publicaba en *Mella* la página *Reclutas S.M.O.* (Servicio Militar Obligatorio); hasta que desapareció la revista.

A mediados de 1965 fui trasladado a la Sección Fílmica de la Dirección Política de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), como camarógrafo de 16 y 35 mm, diseñador y animador, bajo las órdenes del realizador sargento de 1ª Vicente Torres. Allí trabajé en filmes de instrucción como actor figurante; realicé animaciones bajo cámara, el diseño y filmación de créditos para películas y documentales; y la animación de la presentación del primer laboratorio de color de Cuba en 35 mm: Granmacolor, de las FAR.

Durante esos años pasé un curso en la primera escuela de bellas artes de las FAR que duró unos pocos meses y en la Universidad de La Habana, en la Escuela de Periodismo, realizando trabajos prácticos en la Columna Juvenil del Centenario, haciendo la recopilación de todos los títulos de historietas norteamericanas que se publicaron en Cuba antes de la Revolución para la UPEC (Unión de Periodistas de Cuba) y el diseño y la realización de fragmentos de numerosas exposiciones de las FAR, DAAFAR (Defensa Anti-Aérea, Fuerza Aérea Revolucionaria), etc. A menudo estaba sancionado con recargos de servicio de guardia, retenido sin pase o castigado durante semanas seguidas en la cocina, debido a que los cabos y sargentos no entendían mi sentido del humor.

Colaboraba además con las publicaciones de la recién creada Ediciones en Colores, realizando las historietas *Kashibashi* y *Barzúm de Marte*, así como guiones para *Kombey* y otras... hasta su desaparición en los setenta. También realicé mi primera historieta para el semanario *Pionero* (*Delfín*) y colaboré como guionista para las últimas series animadas que realizaría la SEPROF-ICR (Sección de Producción Fílmica del Instituto Cubano de Radiodifusión), bajo la dirección de Fidel Morales. Fui desmovilizado a finales de 1967, sirviendo seis meses más en activo por necesidades de las FAR después de la fecha de licenciamiento. Me extrañó muchísimo que, al final, me quisieran *reenganchar*... pero nos separaba un abismo lleno de bandejas de aluminio por fregar.

Ese año comencé a trabajar de dibujante humorista en el suplemento *El Sable* del periódico *Juventud Rebelde* bajo la dirección de José Luis Posada. Este suplemento semanal fue cambiando de nombre, de impresión y de dirección a *La Chicharra*, *DDT* y por último *Dedeté*.

EN 1970 CREÓ ELPIDIO VALDÉS PARA EL SEMANARIO PIONERO.
EL PERSONAJE SE CONVIRTIÓ EN UNO DE LOS ÍDOLOS DEL PÚBLICO INFANTIL CUBANO
¡VIVA CUBA LIBRE!
EN 1978 REALIZÓ SU PRIMER FILM ANIMADO PARA EL ICAIC: "UNA AVENTURA DE ELPIDIO VALDÉS"
¡ESTO ES PEOR QUE EL PERIÓDICO! ¡HAY QUE HACER CIENTOS... MILES DE DIBUJOS!

En esa época realizaba series de chistes: *Vampiros*, *Verdugos*, *Piojos*, *Comejenes* (3), *Abecilandia*, *Cerbatanas*, *Zoo-ilógico*; también, escribía cuentos, notas o textos ilustrados como *Enriquezca su vocabulario* y la *Pequeña enciclopedia Ilustrada del Dedeté*. Allí trabajé con humoristas como Posada, Manuel, Carlucho, Janer, Tommy, Torres y otros. Colaboraba con *Pionero* realizando ilustraciones, historietas y guiones para dibujantes como Luis Lorenzo o Luis Ruiz (*La jaula*, *Ronin*, etc.); con el ICR, dibujando *story-boards*, diseños de escena y modelos de personajes para dibujos animados, y guiones y modelos para películas de marionetas animadas, (recuerdo *El ladrón de Azúcar*, *Peruchín*, *El profesor en el cosmos*, etc.)... hasta que fui separado por una discusión en torno a una serie de guiones horripilantes de malos que me negué a realizar.

Semanalmente ilustraba, para (la agencia periodística) Prensa Latina, la serie de artículos *The American Way* de Héctor Zumbado y hacía caricaturas políticas sobre la guerra en Viet Nam. Por entonces Prensa Latina creó el Grupo-PL, que distribuía caricaturas e historietas cubanas (posteriormente también húngaras y yugoslavas) a varios países latinoamericanos. Mis trabajos de *Vampiros*, *Verdugos* y *Piojos* aparecieron en periódicos de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, hasta que fueron retirados tanto de *Juventud Rebelde* como de PL pues se consideró que el humor negro de mis trabajos "no era correcto"... y los *Piojos* menos. Posteriormente, en los setenta, volvieron a ser "correctos" y pude retomarlos para el cine.

En 1969 me casé con una ciudadana soviética y viví un año en Leningrado, desde donde enviaba las series para *Dedeté*. En la URSS publiqué ilustraciones y chistes en la revista pioneril *Kastiór*, en el semanario lituano *Pikker* y en los periódicos *Krokodíl*, *Leningrádskaia Pravda*, *Kino i Televídenie*; y una de mis caricaturas, sobre la guerra en Viet Nam, se imprimió en primera plana seguido de un editorial sobre la misma en el *Tsentrálnaia Pravda* de Moscú. Y con eso, cierre de oro y a huir de la nieve.

Regresé a Cuba a mediados de 1970 y comencé a publicar en *Pionero* la historieta *Elpidio Valdés*. Fui un corto tiempo a Camagüey para hacer las ilustraciones de un libro con la Columna Juvenil del Centenario. Participé en numerosas exposiciones y concursos de humorismo en nuestro país, pero muy a mi pesar (y para estigma de los jurados) jamás me gané ningún premio como caricaturista. En 1972 participé en el Primer Congreso de la UJC (Unión de Jóvenes Comunistas) como divulgador. En 1973 las dos primeras historietas de *Elpidio Valdés* se publicaron en Checoslovaquia. Matriculé el curso para trabajadores de la Universidad de La Habana.

En estos años, intento hacer algo en Animación con el ICAIC, ya que no me querían en el ICR, pero el periódico *Juventud Rebelde* se negó a darme el traslado a pesar de la insistencia de Santiago Álvarez por conseguirlo. Entonces los compañeros del Departamento de Divulgación de la Unión de Pioneros de Cuba (Juan Mok, Jorge Oliver),

(3) Dañino bicho tropical que come la madera.

a quienes sí le interesaba hacer cortos de propaganda en animación, me pidieron en prestación de servicios. De esta manera, pasé a trabajar con ellos realizando exposiciones, ilustraciones, historietas, carteles, juegos de mesa... y como parte del trabajo para niños dirigiendo mis primeras ocho películas con el ICAIC, de tema pioneril: *Cuentos de abril, Mi pañoleta, El enanito sucio, Velocipedia*... entre éstas los primeros cortos de *Elpidio Valdés*.

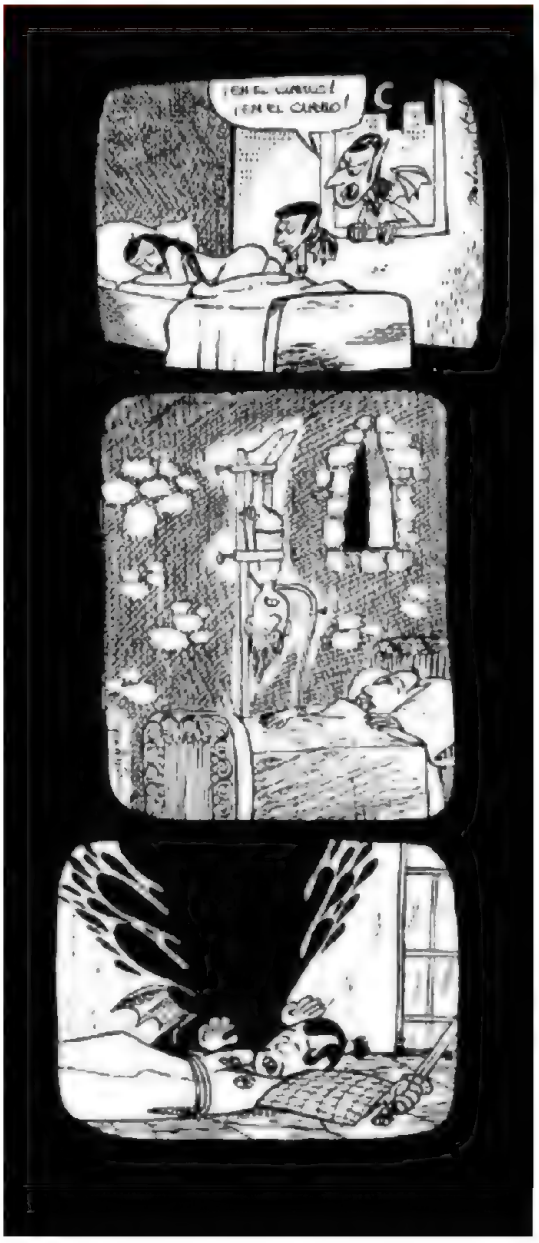
Finalmente, en diciembre de 1975 fui trasladado al ICAIC.

Además del trabajo para el ICAIC, donde he realizado alrededor de sesenta cortos de animación, mantuve las colaboraciones con *Pionero*, las revistas *Mar y Pesca, Prismas, Zunzún, Cómicos* y *Pablo* (con series como *Marcelino investigador submarino contra Everardo tiburón asesino; Tapok, Elpidio Valdés*, etc...) y trabajos en conjunto con Tulio Raggi (*A salto a la torre óptica 25, Rompecoco*), así como páginas de humor.

En 1975 me casé con mi actual esposa, Alberta Durán con quien tengo dos hijos, Ian y Silvia. En 1978 me licencié en Historia del Arte. Un año después, terminé el primer largometraje de animación cubano, *Elpidio Valdés*, y comencé los tres primeros cortos de lo que sería la serie *Filminutos*. Otros largometrajes seguirían: *Elpidio Valdés contra dólar y cañón* (1983), *¡Vampiros en La Habana!* (1985), *Contra el Águila y el león* (1996) y *¡Más vampiros en La Habana!* (2003).

Entre 1985 y 1986 realicé en colaboración con el dibujante argentino Quino, una serie de seis cortos sobre sus chistes titulados *Quinoscopios* y, en 1994, la co-producción *Mafalda*: 108 chistes de un minuto sobre el famoso personaje. Entre 1994 y 1996, una serie para televisión en co-producción con TeleMadrid, de seis capítulos de media hora: *Más se perdió en Cuba*. Hice innumerables cortos animados para los noticieros y documentales de Santiago Álvarez, para el filme *Alicia en el pueblo de maravillas* y la asesoría militar de *Baraguá*.

Entre 1996 y 2001 he colaborado con los Estudios Iskra, de Madrid, realizando para el Canal Plus España, la serie de cortos animados semanales del programa *MagaCine*, titulados *Cineclips-Juan*



Padrón; realicé más de 300. También con Iskra dirigí unas seis series de anuncios publicitarios, diseñado una película de divulgación para Andalucía y el video clip *Píntate los labios, María*, con el cantante Elíades Ochoa.

Basándome en los guiones de mis películas sobre vampiros, escribí dos novelas: *¡Vampiros en La Habana!* y *El Vampirenkommando*, que estoy ilustrando a plumilla. Actualmente estoy escribiendo otras dos novelas para jóvenes y dos guiones para películas de Animación. También estoy aprendiendo a pintar; y trabajo en varias piezas, con tintas de colores, temperas y pinturas acrílicas.

He publicado libros con las editoriales Gente Nueva (*Las aventuras de Elpidio Valdés*), Pablo de la Torriente (*Mi corneta Pepito, Elpidio Valdés y su tropa, Selección de Verdugos, Tapok: historias de la prehistoria*) y Abril (*El libro del mambí, La historia de Elpidio Valdés*).

Tres viñetas de corte vampírico, publicadas en el semanario humorístico *Ja Ja Ja*, en enero de 1971.

© Juan Padrón.

Arriba:
Carátula
de un video argentino
con cortos de *Mafalda.*

Derecha:
Caricatura de Juan Padrón.

© de sus respectivos propietarios.

He recibido numerosos premios nacionales e internacionales en festivales de cine, entre ellos nueve Premios Coral; los premios: de las FAR, El Diablo Cojuelo y Rubén Martínez Villena, los sellos conmemorativos 30 años de los Órganos de Seguridad del Estado, 60 Aniversario de la Fundación de la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) y el XXX Aniversario de la Caída en Combate del Guerrillero Heroico; las distinciones Raúl Gómez García, 23 de Agosto y Por la Cultura Nacional. Las órdenes Alejo Carpentier, Juan Marinello, Félix Varela de primer grado y el Premio Nacional de Humor en el año 2004.

En Italia me otorgaron tres premios "a la carrera": el Premio Ovidio (Sulmonacinema, Sulmona, 1987), el Premio Attilio Micheluzzi (Comicon, Nápoles, 2001) y el Premio Flavia Paulon (AsoloCartoonFestival, Asolo, 2005). He sido homenajeado en Cárdenas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila; Lléida (España) y Buenos Aires (Argentina).

He participado como jurado en eventos nacionales como la Bienal del Humor y el Premio Caracol; y en festivales de cine internacionales como el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana; en Annecy (Francia); en Ottawa (Canadá); Cine Fantástico *Imagfic*, Festival de Gijón, Festival de Madrid *A nimadrid*, el Festival de Cortometrajes de Bilbao y *A lmería en cortos* (España).

Soy Profesor Titular (Adjunto) del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana; he impartido charlas, cursos y talleres sobre Animación en los Estudios de Películas de Animación del ICAIC, en la Escuela de Cine, Radio y Televisión del ISA, en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en la Escuela de Imaxen y Sonido de La Coruña, para el Grupo de Animación del País Vasco, en la Universidad de Valencia y en la Escuela de Animación Fantasmas (España); en Rio de Janeiro (Brasil); Santiago y Valparaíso (Chile); Cali (Colombia) y en Buenos Aires (Argentina).

Fumo, me gustan las bebidas fuertes, los filmes eróticos y el café. He terminado con la presión arterial alta, una úlcera en el duodeno, una hernia hiatal, conjuntivitis crónica, calvo, roncópata y con la dentadura hecha talco. Tengo repentinos ataques de mal humor pero, en general, me considero buena gente.

Juan Padrón, agosto de 2005

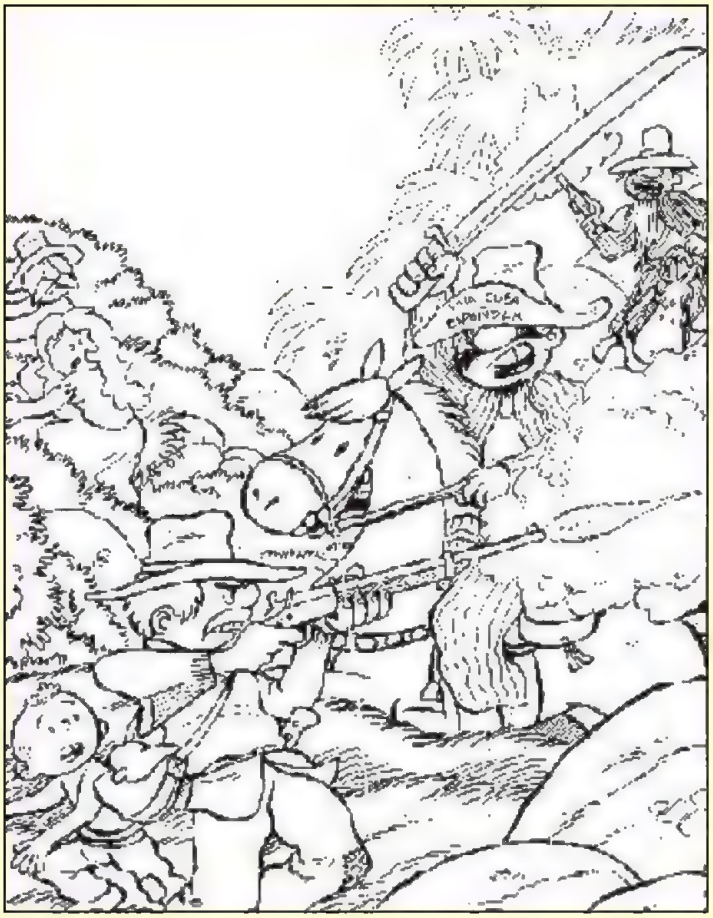
Gracias
a la generosidad
de Juan Padrón,
en las páginas que siguen
podrán disfrutar de
El joven Elpidio,
historieta completa
que relata el nacimiento
del gran héroe cubano.

© Juan Padrón.

EL
JOVEN
ELPIDIO
juan padrón

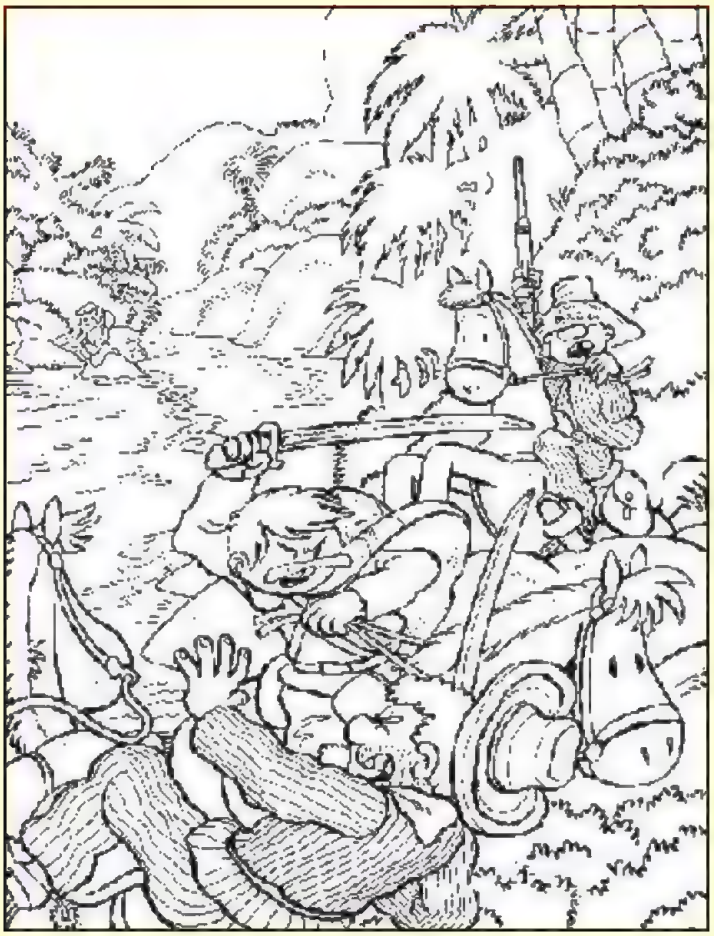
Los padres de Elpidio eran mambises y se habían ido a la manigua en octubre de 1868.

Elpidio nació en 1876, un día de tormenta en una Prefectura de Cuba Libre...



Esa noche, una partida de "rayadillos" traidores atacó la Prefectura. Los combatientes cubanos resistieron hasta que la gente logró escapar.

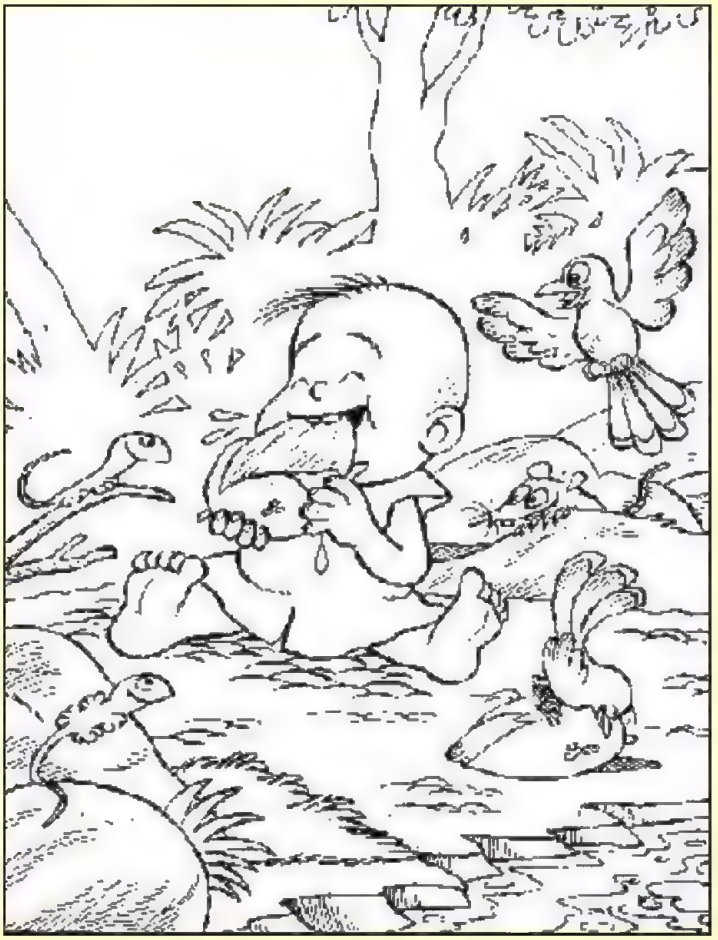
Los "rayadillos" persiguieron a los padres de Elpidio para matarlos...



La mamá se escondió en la manigua, mientras el padre se batió al machete y los alejó del lugar...

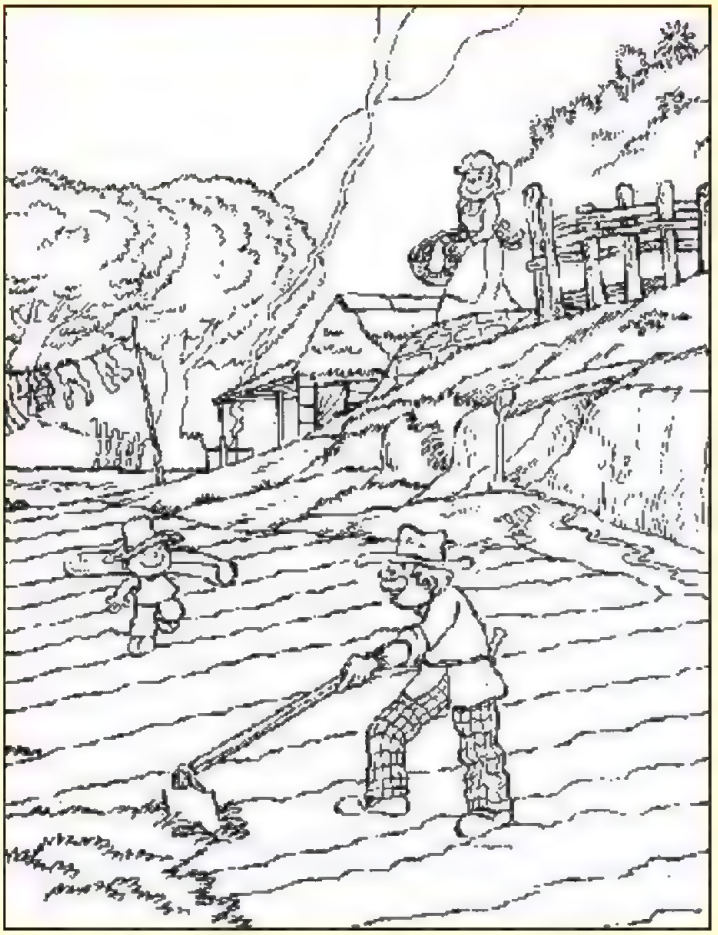
Días después se reunieron con las tropas cubanas y no se separaron más, ni en los campamentos ni en los combates.

A Elpidio le gustaba que lo bañaran en los saltos de agua...

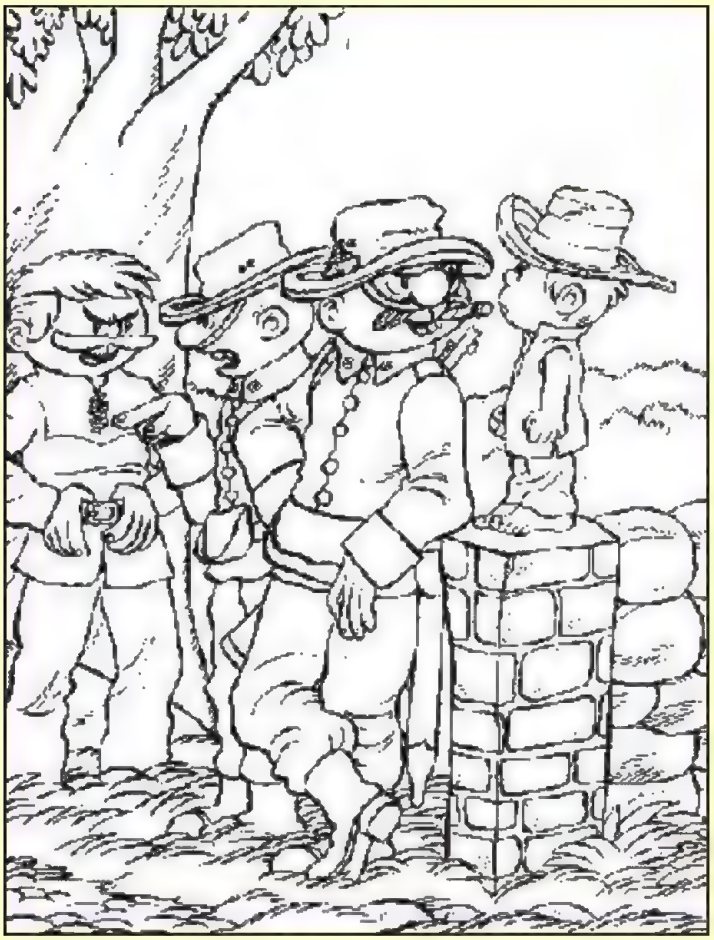


... Y compartir sus frutas con los amigos del bosque.

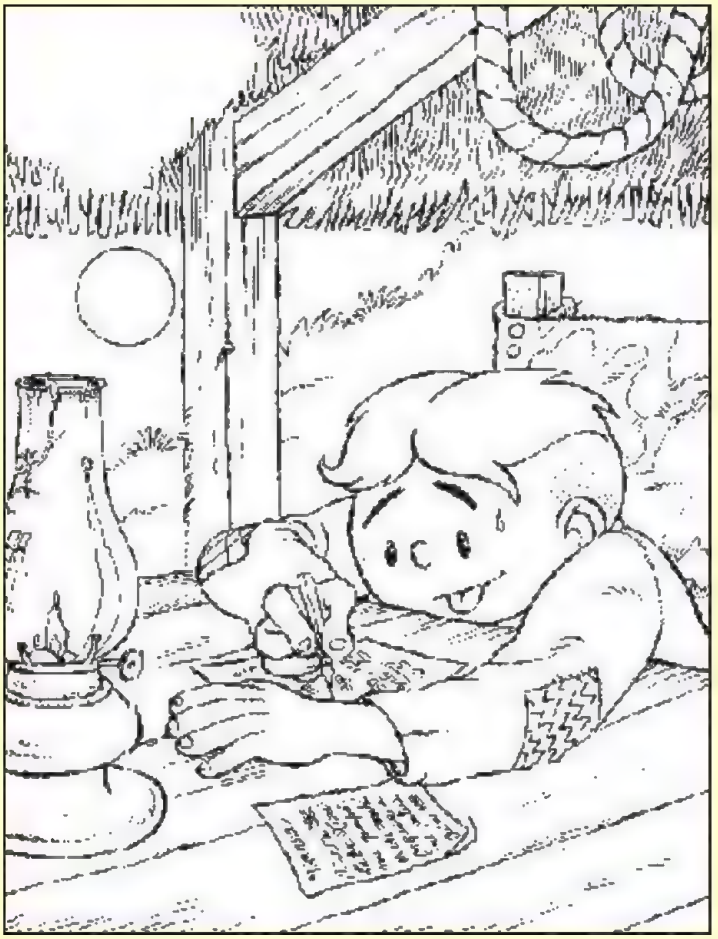
Se volvía loco por montar con su mamá cuando ella llevaba la bandera.



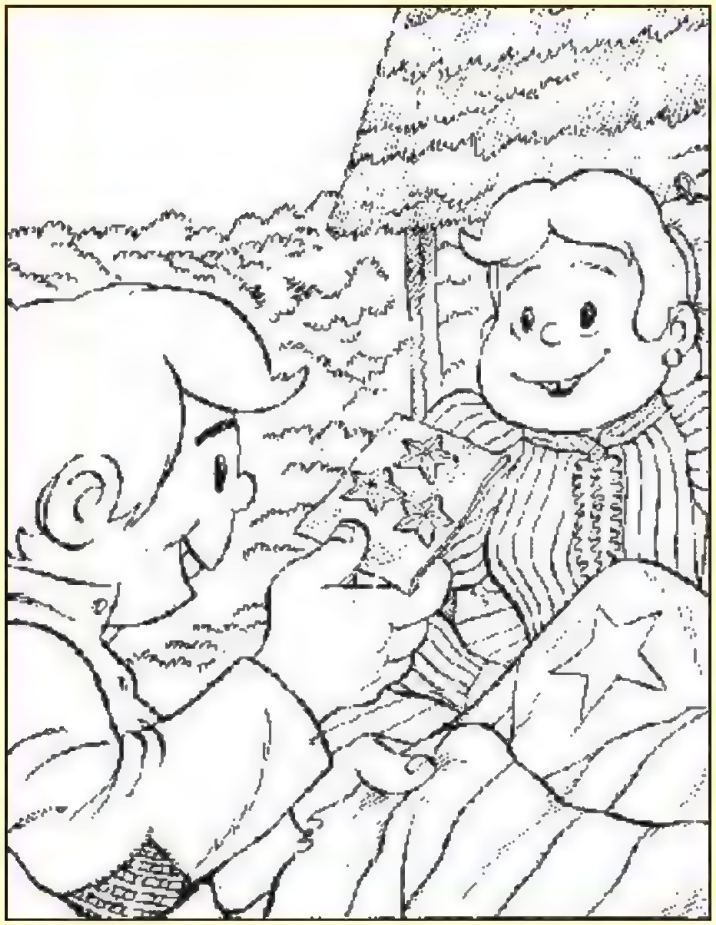
Durante la tregua después de 1878, los Valdés trabajaron la tierra... Y se prepararon para la próxima guerra.



Como sus padres habían sido mambises, la Guardia Civil los vigilaba de cerca. Los guardias vestían chaquetas azul turquí con los cuellos y los puños rojos; pantalones y sombreros grises.

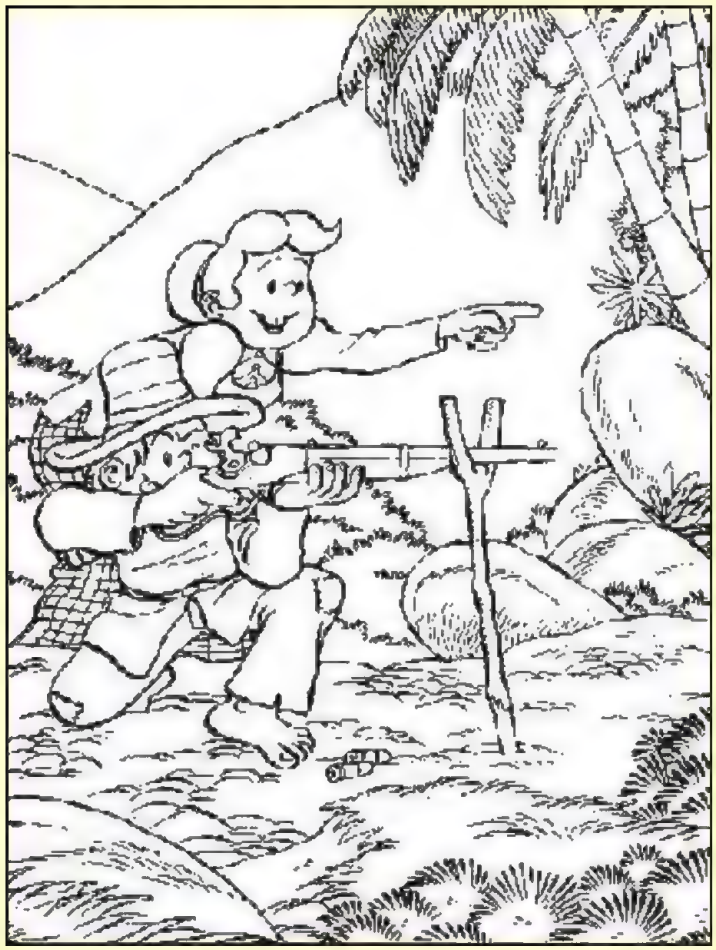


Como no había escuela por allí, su mamá lo enseñó a leer y a escribir... Y a sacar cuentas.

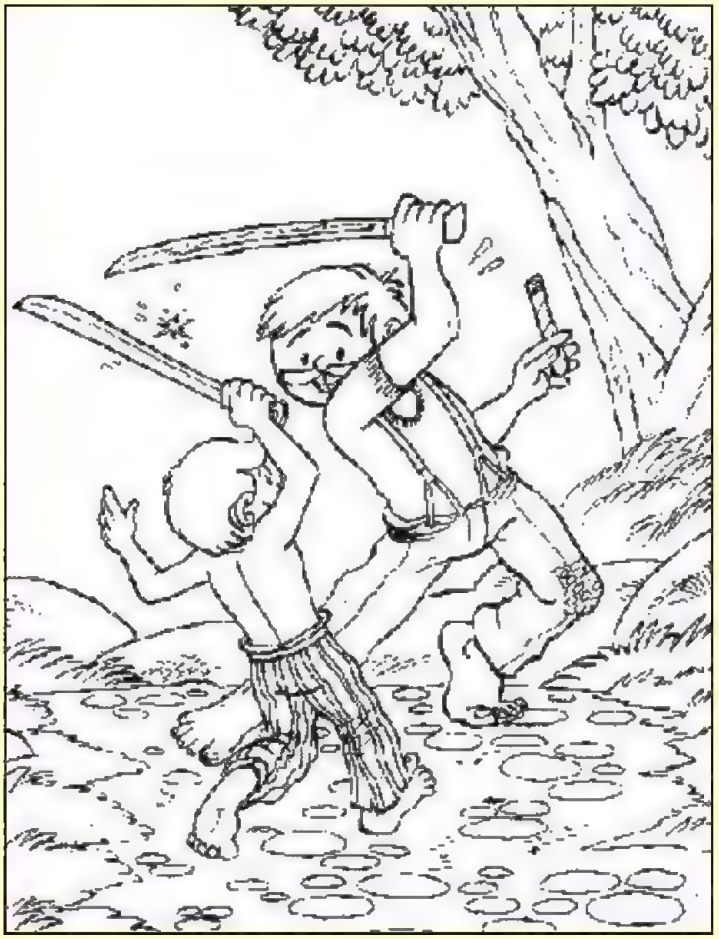


A veces su mamá le enseñaba recuerdos de la Guerra de los Diez Años. A Elpidio le gustaba mucho ver las estrellas amarillas de Coronel que usó su padre.

Su padre le dejaba limpiar y sacarle brillo al machete plateado con el cual peleó tantos años.



Elpidio aprendió a manejar las armas de fuego enseñado por su mamá.



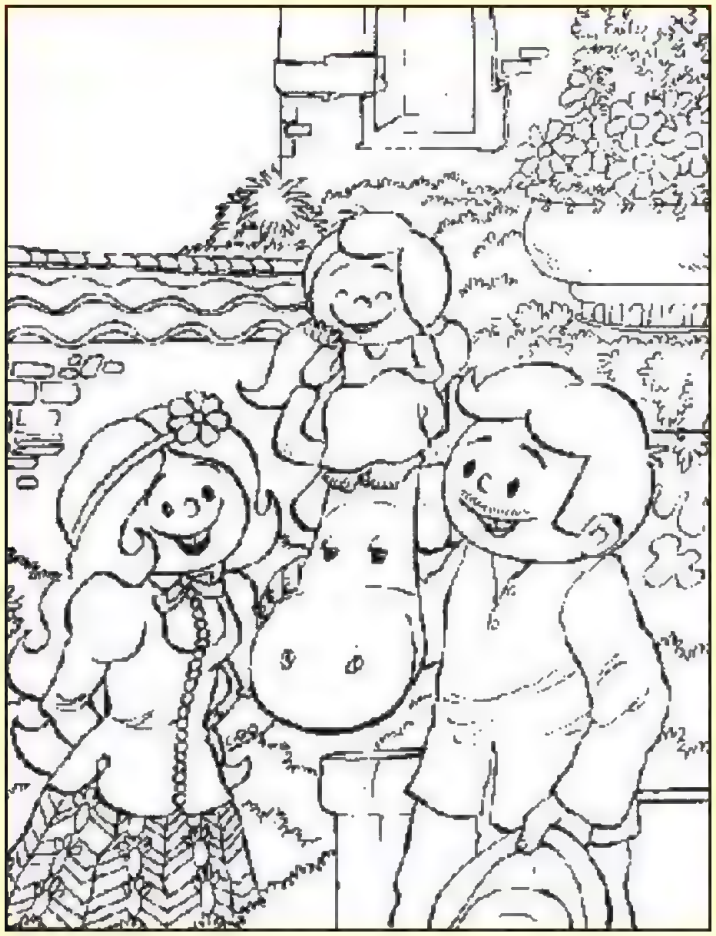
Y su padre, los secretos de la esgrima del machete.

Su tío Tobías lo enseñó a dominar hasta a los caballos más cerreros.

Elpidio trabajaba duro y se puso fuerte como un toro.

Muchas noches, los viejos mambises y los jóvenes patriotas se reunían en casa de los Valdés para planear la lucha contra los colonialistas.

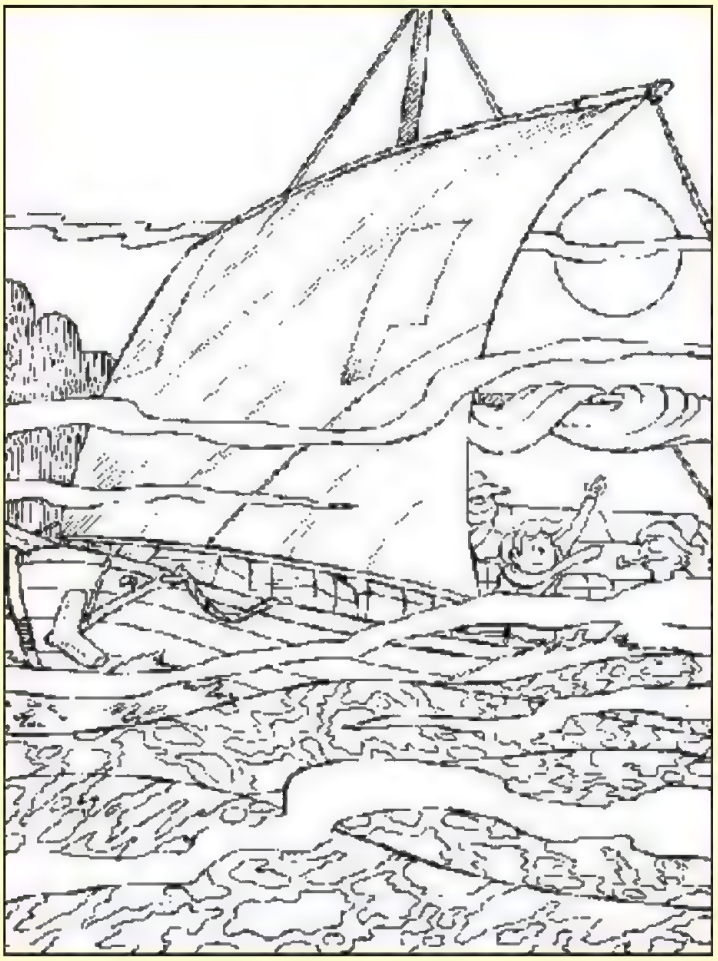
Los Valdés tenían una vaca. Elpidio iba al pueblo con ella a venderla leche.



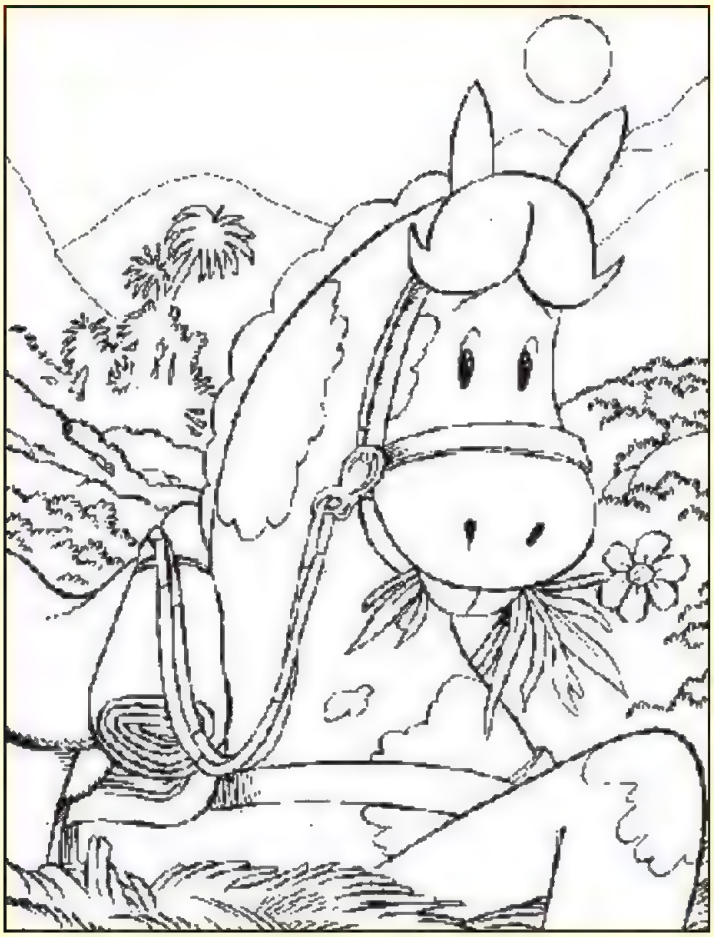
Elpidio conoció allí a María Silvia, en la casona donde trabajaba su amiga Eutelia. Se enamoraron a primera vista.

María Silvia y Eutelia eran mensajeras del Partido revolucionario cubano y cumplían misiones sin que los españoles se dieran cuenta...

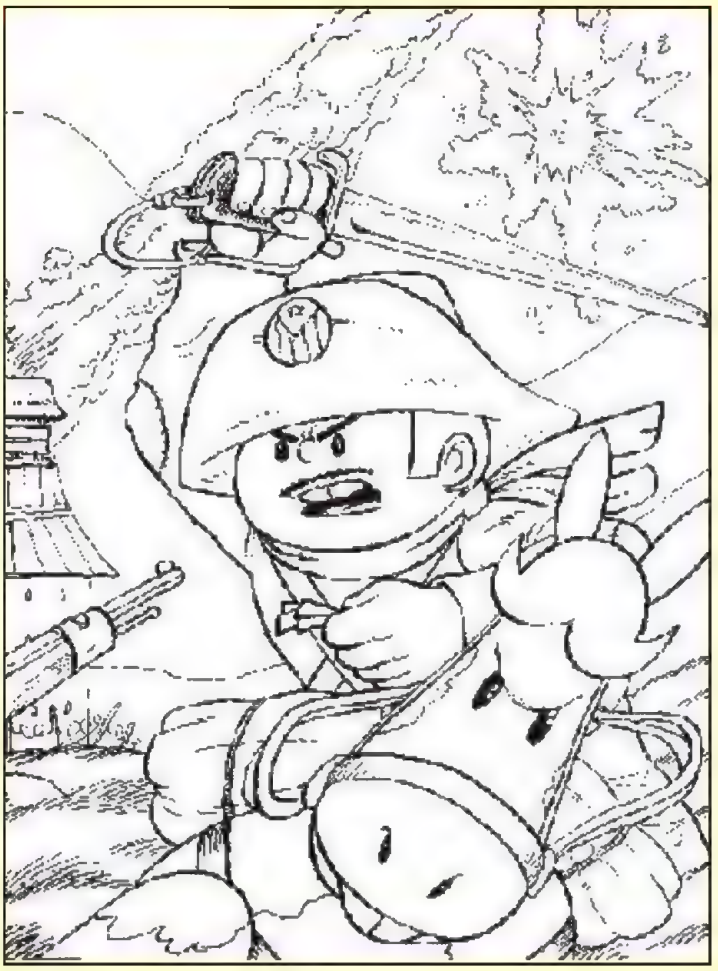
El 24 de febrero de 1985 los cubanos se alzaron de nuevo a luchar por su libertad.



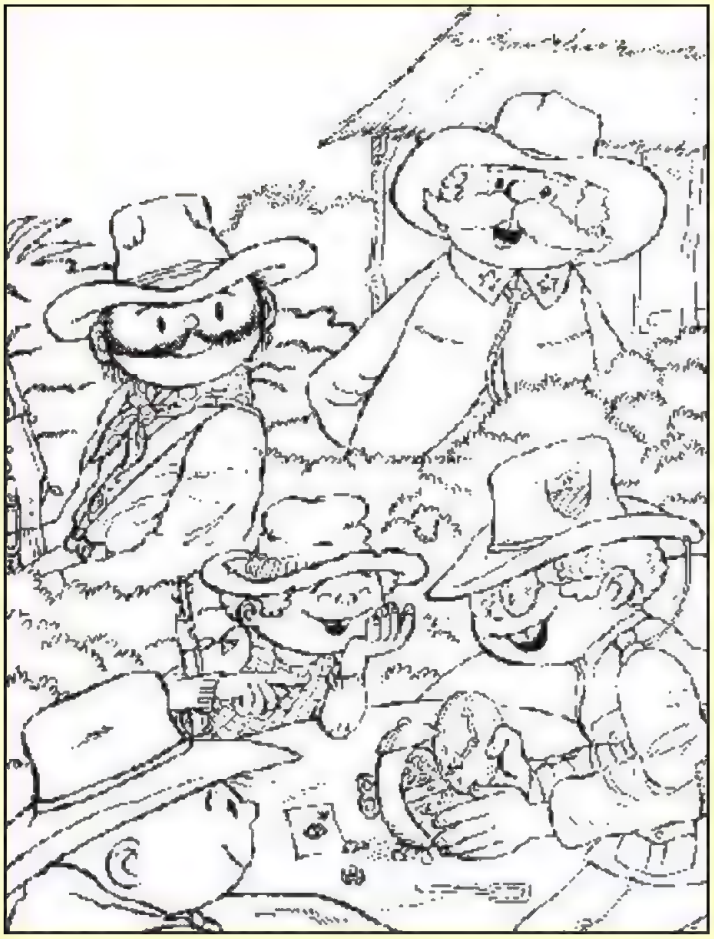
La mamá de Elpidio fue enviada al extranjero con la misión de conseguir armas y municiones para los mambises.



Elpidio encontró un potro vivaracho y lo entrenó para la guerra. Lo llamó Palmiche... Y fue su compañero muchísimos años.



Elpidio tomó el machete plateado cuando su padre cayó en combate... Y siguió peleando por Cuba Libre, Independiente y Soberana.



En la manigua Elpidio conoció a sus mejores amigos: Marcial, el General Pérez, Fico, Pepito el Corneta, Oliverio Medina...

Después de muchos líos y combates, María Silvia y Elpidio se encontraron nuevamente cuando el Ejército Libertador tomó el poblado de Tocororo Macho.

Con el tiempo, él fue ascendido a Coronel y ella a Capitana. Se casaron y tuvieron un hijo... Elpidito, que también luchó por Cuba... Pero eso es otra historia.

¡El Vampirenkommando!

"En julio de 1936 -cuenta Juan Padrón- se perpetró un levantamiento militar fascista contra la República Española. En Cuba, al igual que en muchas partes del mundo, centenares de voluntarios se fueron a defender la causa republicana. Entre los más de mil cubanos que se ofrecieron a combatir, se encontraba Pepe", protagonista de ¡El vampirenkommando! (Título del original en zarapunker: "Zhres VeimpirenKommand!". Traducción: Pøl Šolito Shemezhælem), nueva novela del creador de Elpidio Valdés que prolonga la historia del multipremiado largometraje ¡Vampiros en La Habana!
A continuación, ¡Sonaste Maneco! tiene el privilegio de adelantar un capítulo a todos sus lectores.

Pepe llegó a España, en un carguero mexicano que había logrado romper el bloqueo alemán, huyendo y sorteando a los destructores enemigos que bloqueaban las costas republicanas. El barco tenía como recuerdo un boquete en el puente y unos grandes agujeros de metralla en la chimenea. Traía unas toneladas de víveres, mantas, herramientas de construcción y piezas para el parque automotor. Ahora, atracado a un pequeño muelle, estaba descargando neumáticos y otros equipos.

Pepe distinguió a Negro en el muelle, que lo venía buscando con la vista.

-¡Almendares a dos juegos de la victoriaaaa! le gritó.

-¡Mi hermano blanco! dijo Negro.

Pepe desembarcó y se abrazó a Negro. Según la costumbre cubana, gritaron incoherencias, se dieron unos fuertes manotazos en la espalda y se tocaron las barrigas. Negro miró la carga e hizo un gesto de disgusto.

-Tigre, eso viene bacán pero aquí lo que hace falta e mucha bala, ametralladora y cañone -dijo Negro-. Si no, adió Lola y beso a las muchachita.

Negro, el mejor amigo de Pepe, hacía unos meses que estaba en la guerra. Vestía con pantalones del ejército y una camisa verde. Se veía cómico con el quépis español en la cabeza. Negro puso a balancear el cordón dorado que adornaba el quépis.

-Aquí e donde todos llevamo la brocha de afeital.

Había perdido unos kilos y parecía un güin. Pepe le dio a su amigo un gran paquete y cartas de su mujer Fénix. El paquete contenía ropa, café, dulce de guayaba y polvos contra los parásitos.

-Mira como me cuida de la ladilla, juáj -dijo Negro.

-Vamo a echarno un café, Negro -dijo Pepe.

Caminaron, cargando la pesada mochila de Pepe, junto a una batería antiaérea sin servidores. Pepe le contaba sobre Fénix y sobre Lola. Rieron con los cuentos del pequeño Pepín, a quien llamaban el abogado, pues hablaba sin parar. Pepe se quitó la boina y sacó una foto de su hijo. Pepín montaba un caballo de madera, mirando a cámara con ferocidad, sombrero de yarey y machete en alto.

-¿Tú sabe cómo se llama el caballo?

-Guadongo.

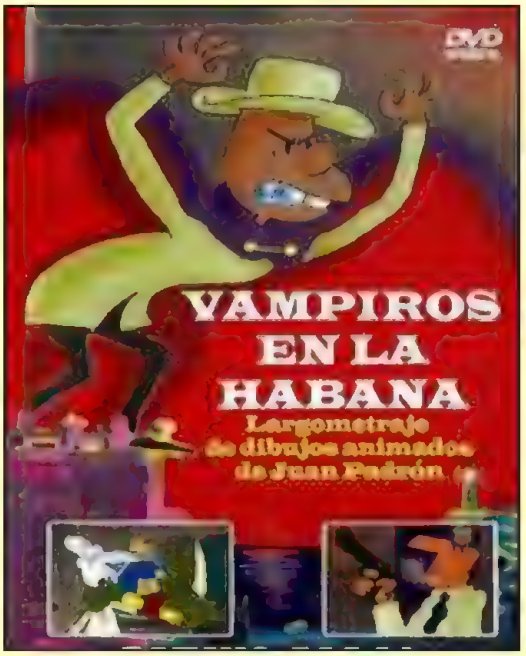
Pepe,
divulgando por
Radio Vampiro Internacional
la fórmula del Vampisol.
Imagen de
¡Más vampiros en La Habana!

© Juan Padrón.

Vampiros, política y jazz. En Cuba, los primeros experimentos en animación comenzaron a principios del siglo XX, con los hermanos Vicente y Rafael Blanco, fundadores de la empresa Vicente Blanco y Cía. Estos pasos en el estudio del movimiento influyeron notablemente en Manuel Alonso, realizador del primer corto de dibujos animados cubano: *Napoleón, el faraón de los sinsabores* (1937). Diez años más tarde, otro pionero, César Cruz Barrios, completó *El hijo de la ciencia*, primer corto a todo color. Pero recién a partir de 1950 puede hablarse de un boom del cine de animación. En ese año llegó la TV a Cuba y los dibujos animados se apropiaron de todos los comerciales. Surgieron así centenares de estudios que, mientras vendían los más inverosímiles productos, perfeccionaron un estilo técnico y artístico que se ha dado en llamar *Escuela Cubana*, notablemente influida por el grafismo de los norteamericanos UPA (creadores de Mr. Magoo), al cual le sumaron cargas poéticas y contenidos simbólicos y surrealistas.

Tras el triunfo de la Revolución, el 20 de marzo de 1959 se fundó el ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos), cuya función principal fue aunar conceptos políticos de liberación ideológica anticolonizante con resoluciones plásticas y artísticas de alto nivel. En 1972, estos mensajes comenzaron a incluirse en dibujos animados destinados al público infantil, iniciando una labor educativa que difunde la historia y los valores nacionales. En ese momento surgió Juan Padrón, máximo exponente de una vertiente popular que revolucionaría la industria con sus cortos y largometrajes.

Estrenada en 1985, *¡Vampiros en La Habana!* es una divertida mirada a los clásicos géneros del policial negro y el terror. Y, al mismo tiempo, una profunda reflexión sobre los trastornos sociales, raciales, económicos y sexuales de la Cuba de los años '30. Aunque parezca mentira, la película llegó a las salas argentinas el 4 de julio de 1991, obteniendo unánime reconocimiento de la crítica

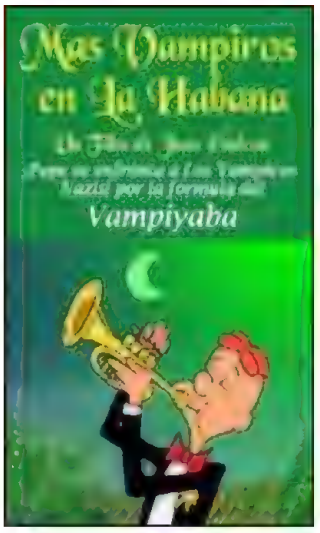


especializada y una nada desdeñable audiencia de público.

Vampiros... sigue de cerca a Pepe, uno de los opositores al régimen dictatorial de Machado y trompetista en el bar de Pérez, cuyos solos de trompeta son interpretados por el maestro Arturo Sandoval. Pepe desconoce su ascendencia vampírica, con un linaje que lo emparenta con el conde Drácula, ya que su tío Wolfgang Amadeus (emigrado desde Alemania) le da a desayunar diariamente un brebaje llamado Vampisol, que permite a los chupasangres vivir bajo los rayos solares. Bueno, justo y desinteresado, Wolfgang Amadeus pretende hacer pública la pócima por Radio Vampira Internacional. Al enterarse los degenerados y pérfidos vampiros europeos y norteamericanos, que además son gangsters, viajan a La Habana en busca del mágico elemento líquido.

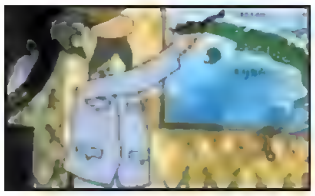
La película fue muy exitosa en todo el mundo y generó una secuela, *¡Más vampiros en La Habana!* (2003), ambientada diez años después de la primera parte. Los problemas se presentan cuando aparece en el mercado clandestino el Vampisol 2, variante de la fórmula original que se comercializa en los sotanos del club Pepito's. Sin que sus creadores lo sepan, el Vampisol 2 está siendo utilizado por las fuerzas nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Fernando Ariel García



Afiches de *¡Vampiros en La Habana!* (izquierda) y *¡Más vampiros en La Habana!* (Arriba).

© Juan Padrón.



Entraron riéndose a un barcito. El dueño tenía cara de estar pasando por una gran depresión. Pidieron dos cafés. Pepe hizo una mueca al probarlo; y sacó la lengua.

-Ahora ya e casi todo achicoria -dijo Negro, divertido-. Con el tiempo, uno se acostumbra a todo.

-Prats me prometió -dijo Pepe- que podíamos estar juntos en la misma unidad. ¿Qué hay de eso?

-El Prats ahora está en otra cosa. Pero hace unos día que hicimo un talle con los yimbe pa que te pongan en la escuadrilla conmigo y con Tetilla la ladilla.

-Entonce no habrá tema ¿no?

-No debe habel lío... pero ellos nos esperan para hablal con el Comisario de la Unidá, qués tremendo pesao y a lo mejor te quiere pasar pa otro lado dijo Negro.

Pepe miró a Negro con preocupación. Negro se animó y le dio un manotazo.

-Tigre, ¿tú sabe a quién me encontré aquí?

-No.

-Muchacho, aterrizamo en el frente, pa un lío ahí y me fui a dar una vuelta a ver si veía gente de las Internacionale, que tú sabe que hay cantidá de cubano. Y me dicen que los brigadista no etaban ahí, que allí era puro español e na má. Y me voy a ir y oigo ¡cauu! un batazo. Pué... busco asíiii y veo a un tipo tirando pelota, con guante y todo, mulato; y a otro con un bate, tocando bola.

-¡No!

-No y el tipo tiraba con tremendo brazo y el otro no fallaba. Y me acelco, a vel si me dan un chance, compadre se me hacía la boca agua oyendo la pelota chocal con el bate ¡Traca! ¡Pao! Digo: esos tipo o son yanqui o cubano... Que tú sabe que los galifaldo no se le cuelan a eso. Lo de ello e balompié tocco ese na má. Y me acelco y... ¡Va! ¿A que tú no sabe quiene jeran?

-No.

-¡Los Gonorrea, compadre! ¡Nuestro jenemigo de la infancia!

-¡No!

-¡Los mismitico! Claro que ahora son do mastodonte enolme y con unas barba de alambre de púa.

-¡Los Goicochea!

-Puaa, muchacho. Se volvieron loco de contento. Los tipo son buena gente, republicano. Dice el má chiquito, Negro mira que tú jodía. ¿Yo? Si ustede eran más malo que la fiebre tifoidea.

De pronto, Negro dejó la taza de café, se puso tenso y levantó una mano.

-¡Jodienda! Dijo.

Oyeron el rugido de aviones pasando sobre el bar y los silbidos de las bombas.

BOOOOMMmmm la vidriera del bar se desintegró y los bañó de fragmentos. Oyeron los cañoncitos antiaéreos poc capoc capoc. En la calle había gente corriendo y unos milicianos tendidos bocarriba en la calle les tiraban con sus máuseres a los aviones.

-¡Son Bacalao! -dijo Negro.

Los bombarderos fascistas, unos finos Y LARGOS APARATOS, hicieron un giro ELEGANTE y se fueron alejando sobre el mar. Una fragata republicana, a medio reparar, les hizo unos tiros. Unos humitos negros aparecieron alrededor de los aviones, que, finalmente, desaparecieron, intactos.

El carguero mexicano estaba echando humo por una bodega, LA CHIMENEA ABIERTA EN TAJADAS. La tripulación sacaba mangueras y correteaba por la cubierta. Una esquina del muelle estaba envuelta por el humo.

-Suerte que están lejo todavía -dijo Negro-. Les dio tiempo a una sola pasada. ¡Y los cabrone ni traen caza ni ná! ¡De jamón, vaya!

-¿Alemanes? -dijo Pepe.

-Alemane -dijo Negro- ¿No le viste la insignia del Ratón Miquito?

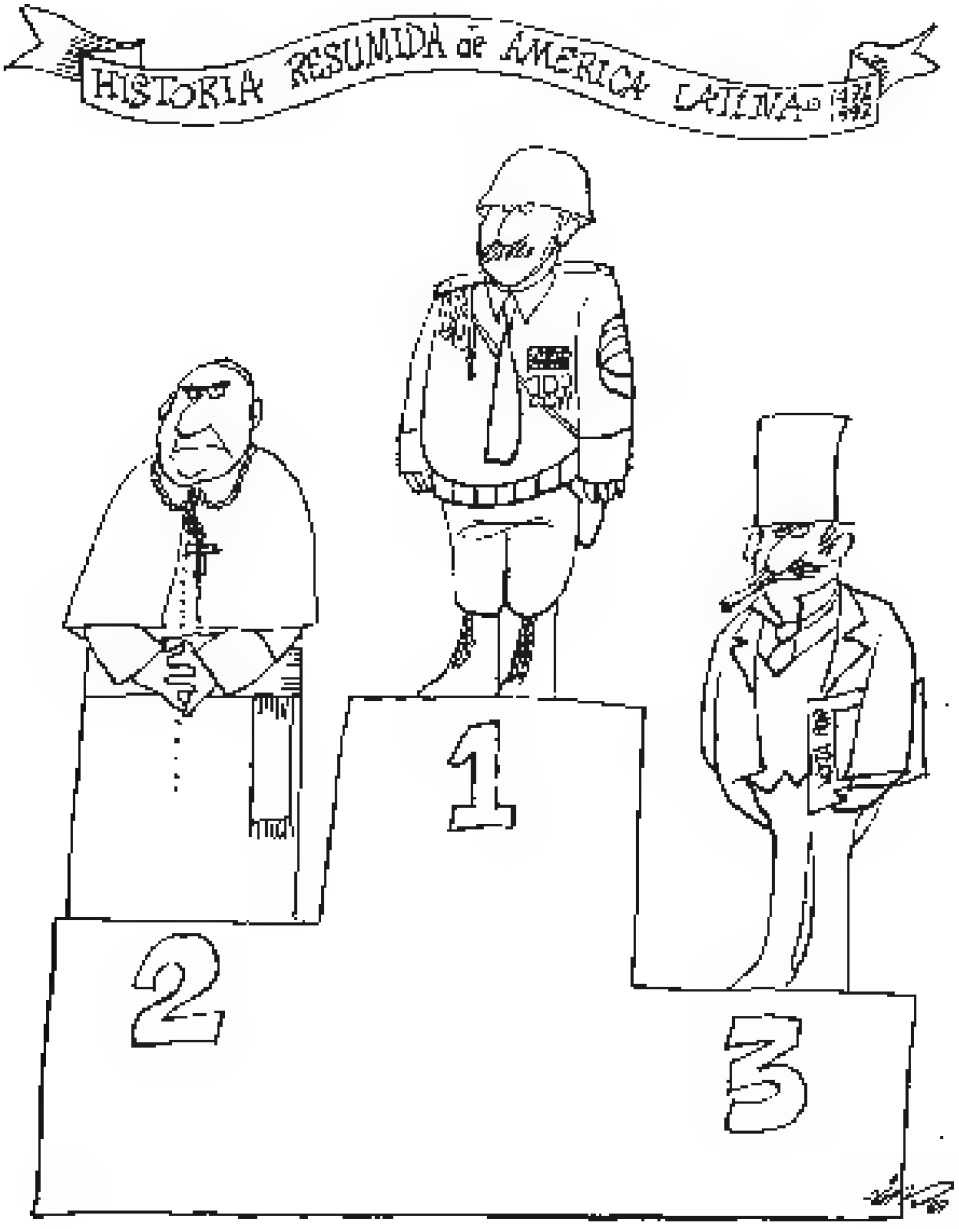
FIN DEL CAPÍTULO

Personajes reales en *¡Más vampiros en La Habana!*: Batista, Stalin, Hemingway, Hitler y Mussolini (de arriba hacia abajo); y Dario Mogno (derecha, caricaturizado como el capitán del submarino italiano).

© Juan Padrón.

Los Supermachos Rius Los Agachados

La mirada irreverente del sistema



Con Los Supermachos y Los Agachados, inventó una manera de contar los subterfugios de la Historia latinoamericana, sus pliegues políticos y sus implicancias sociales. Dibujos, grabados antiguos y todo tipo de documentación, fueron los elementos con que construyó su historieta militante a favor de los desposeídos. Hernán Ostuni se metió de lleno en el pensamiento crítico del gran autor mexicano y todavía está hablando de lo bueno, directo y claro que es este tipo que se hace llamar Rius.

CONTRA UN PARTIDO OBRERO, EL GOBIERNO ECHA AL EJÉRCITO, A LA POLICÍA, SUS LEYES, SU REPRESIÓN, SUS FRAUDES Y TODO SU APARATO DE PROPAGANDA !!
..Y YO PONGO LO DEMÁS, COMO EN CHILE..
CIA

Arriba:
El rol de los Estados Unidos en América Latina.

© Rius.

Abajo:
Portada de *Los Arrancados* N° 1.

© Editorial Novaro.

Editorial Novaro lanzó, en 1973, la efímera colección *Los Arrancados*, con temática y estilo similar a las historietas de Rius.

Al hablar de historieta social latinoamericana, es insoslayable mencionar a uno de sus máximos exponentes: Eduardo del Río (Rius).

Nació en Zamora, Michoacán, México, en 1934. Tuvo una infancia difícil y abandonó la educación formal en el colegio primario a causa de la muerte de su padre, lo cual lo obligó a trabajar desde temprano. Como seminarista salesiano descubrió, al decir del escritor Carlos Monsiváis, "que su misión no era salvar almas sino perderlas", por lo cual abandonó los rumbos del Señor y entró como telefonista en una funeraria de nombre Gayosso. Una tarde de ocio en 1954, el director de la revista *Já-Já* lo encontró dibujando; y una semana más tarde lo lanzó en su carrera profesional. Aunque autodidacta, ya que nunca estudió dibujo, Rius recuerda que casi contemporáneamente a su inicio en la funeraria, comenzó un curso sobre cómo embalsamar cadáveres, preparación que le vino muy bien ya que actualmente "embalsama políticos en tita china".

Tras su paso por *Já-Já* colaboró en *Ovaciones*, reemplazando a Abel Quesada. Más tarde, prosiguió su carrera en revistas como *Excélsior*, *Política*, *Jornada*, *Siempre* y otras. Además, fundó las publicaciones *La Gallina*; *Marca Diablo*, *El Mitote*, *La Garrapata*, *El Chamuco* y *El Chahuistle*, por mencionar algunas. En 1959 fue seleccionado como el dibujante del año por la Embajada de los Estados Unidos; en 1968 ganó el Gran Prix de Montreal y en 1987 Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. Lleva publicados 135 libros de los más diversos temas. El último, *Las glorias de un tal Rius*, es una verdadera crónica gráfica de su carrera.

Ideología y educación

En la obra de Rius, la ideología y el afán por educar son dos constantes (algunos ven este último hecho como una consecuencia de su infantil deserción escolar). Sus trabajos muestran una vasta documentación histórica y una presentación didáctica de temas complejos, en un lenguaje comprensible por cualquier tipo de lector.

Desde sus comienzos más radicalizados, la ideología es una protagonista palpable de sus historietas. Socialista, comunista y ateo, con los años tuvo la coherencia crítica de rever sus posiciones extremas. Como dijo Carlos Maldonado Valera, "Rius cambió a finales de los setenta. La defensa del socialismo fue cediendo paso a una visión menos monolítica y más crítica, esta vez atacando las desigualdades socioeconómicas y la poca limpieza de las elecciones en México". Aplaudió el advenimiento de la Perestroika y volvió con una visión crítica sobre el stalinismo soviético y el castrismo moderno, posiciones que en un primer momento supo defender fervientemente. Pero lo hizo sin abandonar sus acusaciones al sistema político mejicano (el PRI y el PAN) y sus ataques a la Iglesia Católica.

En 1973, Alfonso *Como agua para chocolate* Arau dirigió y protagonizó *Calzonzín Inspector*, recreando el mundo de *Los Supermachos* en la pantalla grande. Aunque obtuvo buena repercusión de crítica y público, no le gustó a Rius.

Los Supermachos y Los Agachados

Estas obras tempranas dieron fama y prestigio a Rius, elevándolo a la categoría de referente indiscutido de la historieta SOCIAL latinoamericana y mundial, consolidándolo como referencia obligada en la historia del cómic mexicano.

En *Los Supermachos* la acción transcurre en el pueblo de San Garabato. El indio ilustrado Calzonzín es el protagonista principal y su función es la de canalizar la crítica sociopolítica. Entre 1964 y 1967, la Editorial Meridiano publicó cerca de 100 números, cayendo suspendida por un decreto del gobierno de Gustavo Días Ordaz. Fiel reflejo del destino latinoamericano, la mayoría de los dibujos originales de *Los Supermachos* se han extraviado o destruido por causa de una gotera.

En el caso de *Los Agachados* la trama argumental es un poco más complicada. En el pueblo de San Chente del Baúl conviven el Jefe local del PRI, un gremialista corrupto, un cura oscurantista, un intendente servil, un comerciante y otros personajes que alternaban en la revista: Nopaltzín, un indio inculto pero inteligente, un maestro de escuela y varios comerciantes extranjeros que pretendían hacer "buenos negocios" en el pueblo.

Cada una de las aventuras funciona como disparador para el desarrollo de los distintos temas, desde la historia mexicana y mundial hasta las figuras relevantes de la humanidad. Una de las características gráficas de *Los Agachados* es el collage, la confluencia de dibujos, fotografías y grabados antiguos puestos al servicio de un mensaje de neto corte político. La Editorial Posada ha republicado hasta entrados los '90, diversos tomos monotemáticos recopilando el material aparecido entre 1968 y 1977 en la revista, como *Vera Historia del Tío Sam* y *Mexican Dedocracia* entre otros.

Rius, con cincuenta años de carrera encima, es sin duda la piedra angular de la historieta social latinoamericana. De acuerdo con sus palabras, su ocupación es la de "crítico del sistema con caricaturas, libros y lengua viperina". En un país donde la carne ocupa un lugar importante de la dieta alimenticia, Rius cultivó el vegetarianismo y ha exaltado sus virtudes; en una sociedad católica, habló sobre el ateísmo, cuestionó a la Iglesia y al sistema político, pero por sobre todas las cosas, socializó el mensaje que quería dar, haciéndolo accesible a todos.

Ficha técnica del tal Rius

Estatura: Sanforizado en 1,69m.

Edad: 70 años.

Estado civil: Libre (?).

Tez: Rosa frenesi.

Ojos: Azules soñadores.

Pelo: En retirada.

Frente: Amplio pluralista.

Cejas: Dos.

Nariz: Judeo-Cristiana.

Boca: De volcán cuando fuma.

Mentón: Honorífica.

Complexión: Regular el parche.

Señas Particulares: Entiende por Eduardo del Río García.

Lugar de Nacimiento: Planeta Tierra.

Residencia Fija: Cuernavaca, Morelos.

Fecha de nacido: 20 de Julio de 1934.

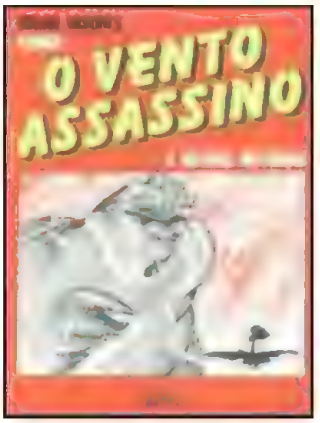
Ocupación: Crítico sistemático del sistema con caricaturas, libros y lengua viperina (Hocicólogo en una palabra). Pintor.

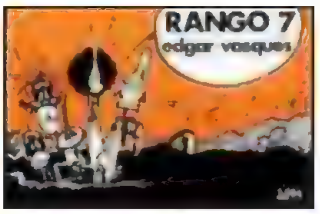
Defectos: Todos menos uno.

Aficiones: Vivir y dejar vivir.

El Hombre Invisible

Desde 1970, una historieta brasileña viene denunciando el sistemático proceso de vaciamiento y concentración de la riqueza en América Latina.
Se llama Rango y su autor, Edgar Vasques, adelanta en exclusiva para ¡Sonaste Maneco! el prólogo de "Rango 35 años", volumen celebratorio de próxima aparición.
Protagonizada por una familia que vive literalmente entre la basura y los desperdicios, el cómic relata con tanto respeto como crudeza el mundo de los excluidos, los desamparados, los eternos perdedores que la sociedad pretende no ver.
Una realidad de miseria, amor y hambre. Mucha hambre.





La serie de historietas *Rango* aparece en 1970 en Porto Alegre (Brasil), en plena dictadura militar. Y no por accidente. En verdad, el autor (entonces a los 20 años) dio *voz* e imagen a una contradicción que muchos notaban pero no tenían como expresar: La disparidad entre el discurso exitista del pretendido "milagro económico" brasilero y el visible incremento de la miseria en las calles, disfrazada por la censura oficial a los medios de comunicación.

Recién ingresado a la facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de RS, Edgar Vasques venía observando el creciente deterioro económico y social de la zona central de Porto Alegre, donde vivía, y encontró en la universidad un espacio crítico donde dar sentido a su perplejidad. Cuando aparece la revista *Grillus* (producto del ambiente de resistencia cultural de la academia), Vasques está listo a colaborar con sus historietas. Nace así Rango, el desposeído total, un hambriento que vive de (y en) la basura, en cualquier periferia urbana, cercado de iconos emblemáticos de varios tipos de miseria. Esta ubicación radical (el último peldaño de la escala social) otorga a los personajes un curioso punto de vista del conjunto de la sociedad: una visión vertical, pero de punta cabeza.

Suceso instantáneo en el *campus*, Rango tuvo que esperar tres años hasta llegar a la prensa diaria, en la *Folha da Manhã* (Porto Alegre), donde el autor empieza como ilustrador. Gambeteando cotidianamente a la censura, con su humor sarcastico, a un tiempo critico y filosofico, Rango consolida un espacio original en los grandes medios de comunicación brasileños.

Y en 1974, la primera recopilación de tiras (*Rango 1*; L&PM Editores, Porto Alegre/ RS), con generoso prefacio de Enrico Verissimo, se convierte en el libro más vendido en la tradicional Feria del Libro de Porto Alegre. Hecho inédito, el campeón de la Feria es un álbum de historietas. *Rango* puso el dedo en la herida, y el pequeño compilado luego conoció suceso nacional. Incluso circula internacionalmente, entre los numerosos exiliados por la dictadura. Al *Rango 1* le siguen otros catorce libros entre 1975 y 1989, con el foco siempre más amplio, hablando no sólo del hambre y sus motivos, como de otras cuestiones del Brasil y del mundo.

En las últimas tres décadas, *Rango* recorrió muchos periódicos del país, fue publicado internacionalmente (en Francia y México, entre otros), fue objeto de tesis académicas, se convirtió en espectáculo de teatro, tema a tratar en exámenes de ingreso a la universidad, ilustración en numerosos libros didácticos y se consolidó como un clásico del humor crítico carioca, influyendo en las opiniones de toda una generación.

A los treinta y cinco años, *Rango* sigue llamando a la reflexión, gracias al humor, sobre varios aspectos de la estructura corrupta que sostiene a la inmensa desigualdad económica y social de Brasil, siendo una de las más duraderas historietas en la prensa local.

¡Vive la France!

Los romanos son cosas del pasado. En ¡El cielo se nos cae encima!, la nueva aventura de Astérix que se editó simultáneamente en 27 países, el héroe galo se enfrenta a la política exterior de Bush y a la invasión de las historietas japonesas. A Fernando Ariel García, la verdad, no le gustó nada.

Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos... ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. Aunque en este caso, el invasor no tenga nada que ver con las guarniciones de legionarios romanos apostados en los reducidos campamentos de Babaórum, Acuárium, Laudánum y Petibónum, ya que en la nueva aventura de Astérix el peligro viene directamente desde el espacio exterior.

¡El cielo se nos cae encima! (*¡Le ciel lui tombe sur le tête!* en su idioma original) es el título del 33º álbum de la historieta francesa más conocida y leída en el mundo entero, creada por René Goscinny (guión) y Albert Uderzo (dibujos) en 1959; y continuada en solitario por Uderzo tras la muerte de su compañero en 1977. Con una campaña de marketing que incluyó un número especial de *Le Figaro*, la recreación a escala real de la famosa aldea en el centro de Bruselas, una limitadísima edición de estampillas y el lanzamiento simultáneo del libro en 27 países y 13 lenguas el pasado 14 de octubre, *El cielo...* arranca con un extraño acontecimiento: Todos los jabalíes del bosque están petrificados como menhires.

Por primera vez desde que el cómic debutara en el mítico primer número del semanario *Pilote*, los romanos nada tienen que ver con las penurias de los galos. En esta ocasión, se trata de la avanzada de una invasión extraterrestre que busca robar la fórmula de la poción mágica que confiere fuerza sobrehumana a Astérix.

Los portadores de la noticia son los habitantes del planeta Tadsylwine (anagrama de Walt Disney), físicamente parecidos al Ratón Mickey, que llegan a la aldea con la desinteresada intención de protegerla, utilizando para ello todo su poderío militar: Un ejército de clones que remite a la clásica figura rojiazul de Superman, pero pasado de esteroides y con la cara de Arnold Schwarzenegger.

Arriba:
Uderzo
durante la presentación
del libro en Bruselas.

Derecha:
Ilustración
de portada
de la 33º aventura de Astérix.

© Herederos de Goscinny y Uderzo

El ejército invasor que se acerca a la Tierra es el Nagma (anagrama de manga, nombre con que se conocen a las historietas japonesas), raza extraterrestre de piel amarilla y ojos rasgados que se dedica a conquistar mundos gracias a sus poderosos exoesqueletos mecánicos, visualmente referenciados en las armaduras de *Los Caballeros del Zodíaco* y los robots gigantes estilo *Mazinger Z*. Pero, para agregar algo de suspenso a la trama, las intenciones de los tadsylwinianos podrían no ser tan altruistas como ellos mismos las pintan; y para demostrarlo aparecerá su líder, Hubs, nombre donde no resulta nada difícil descifrar el anagrama de Bush.

"Digamos que me divertí mucho al caricaturizar ciertas cosas que nos llegan desde los Estados Unidos -dijo Uderzo-. Todo lo que les está pasando a los norteamericanos durante la era de Bush me ha llevado a decir algunas cosas sobre ellos". Ninguna agradable. Y todas relacionadas con la política exterior de la actual administración de la Casa Blanca. Pero al final, como demostración de que Francia es el verdadero garante de la democracia intergaláctica, el coraje y valor de Astérix y Obélix terminará inclinando la balanza de la victoria a favor de los galos. Y si bien está lo que bien termina, la última viñeta se detendrá en la gran mesa redonda y el consabido opíparo festín bajo la luz de la luna.

A un promedio declarado de 400 mil ejemplares vendidos por día, *¡El cielo se nos cae encima!* ya es un *best-seller* en Francia y ha respondido, a nivel comercial, mucho mejor de lo que se esperaba. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo desde el aspecto creativo. En todo el mundo, la crítica especializada lo destrozó, tildándolo de infantil, aburrido y previsible.

Y con razón. Uderzo no es Goscinny (nunca lo fue) y, si bien mantiene intacta la expresiva calidez de su trazo, a la hora de plantear situaciones y escribir diálogos continúa en picada descendente. El humor no conoce sutilezas, busca el chiste directo y fácil. La lectura política del equilibrio global se limita a mencionar lo obvio con recursos obvios. Y se nota la desesperación del autor por gritar a los cuatro vientos su moraleja final: La virtud de las antiguas tradiciones francesas se impondrá, finalmente, sobre la globalización y la imposición de modelos culturales extranjeros, vengan del Nuevo Mundo o del Imperio del Sol Naciente.

De concretarse los rumores que pululan por internet, *¡El cielo se nos cae encima!* podría llegar a convertirse en el último cómic de Astérix ya que Uderzo, cerca de cumplir 80 años y con una lesión crónica en la mano que le dificulta el dibujo, declaró públicamente que ningún otro historietista después de él continuará las andanzas de los galos. Sería una lástima que la despedida fuera tan triste. Pero como consuelo, siempre nos quedará *Astérix y Cleopatra* para llevarnos a una isla desierta.

Arriba:
Astérix recibe
a los habitantes
del planeta Tadsylwine.

Izquierda:
Nagmas
contra tadsylwinianos,
o japoneses
contra norteamericanos.

© Herederos de Goscinny y Uderzo.

¡Tenía que ser El Chavo del Ocho!

A diez años del cierre de la vecindad más famosa de México, Chespirito (Roberto Gómez Bolaños) retomará su máxima creación, El Chavo del Ocho, como serie de dibujos animados para el canal Televisa. Anticipándose al estreno pautado para mediados de 2006, la cadena televisiva azteca también anunció la realización de un largometraje cinematográfico y una revista semanal de historietas.

Por Fernando Ariel García

Es el responsable de haber universalizado mexicanismos como "menso" (bobo), "torta de jamón" (sándwich) y "chavo" (pibe), entre otros cientos de vocablos que continúan poblando las pantallas latinoamericanas. Y con tanto éxito que, el año pasado, una televisora brasileña que había decidido sacarlo del aire, tuvo que reincorporarlo a su grilla tras la presión popular. Se trata de *El Chavo del Ocho*, fenómeno sociológico que conquistó el continente americano, derrumbando todas las barreras lingüísticas e imponiéndose a los pesos pesados que exportan la Disney, el Cartoon Network y los animés surgidos del cable.

Buena razón para que, diez años después de la filmación de su último episodio, Chespirito (Roberto Gómez Bolaños) aceptara regresar a la vecindad más famosa de México. En realidad, el actor y director sólo prestará su voz, ya que esta versión de *El Chavo* será en dibujos animados. Financiada por la cadena azteca Televisa, la serie debería estar en el aire a mediados del año entrante, de acuerdo con las declaraciones que Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito y productor ejecutivo del nuevo programa, realizara el pasado 28 de agosto durante el lanzamiento oficial.

El origen del dibujo animado reside en el deseo explícito de Televisa por explotar comercialmente la marca más lucrativa que haya surgido de la pantalla chica mexicana. El primer paso lo dio durante abril, estrenando pequeños cortos animados institucionales protagonizados por los inquilinos de la vecindad.

Arriba:
Diseño preliminar para el logotipo del dibujo animado.

Derecha:
Así se vería la vecindad en el nuevo programa televisivo.

© de su respectivo propietario.

No contaban con mi astucia. Chespirito creó una docena de populares personajes entre los que resalta El Chapulín Colorado, superhéroe de gran corazón que debutara en 1970. Interesados en llevarlo al dibujo animado, tanto los estudios Disney como el Cartoon Network acercaron sus propuestas a Gómez Bolaños. "De llevarse a cabo la serie -confió Chespirito-, quien tome la decisión sobre la productora que realizará el proyecto será mi hijo, quien se encuentra en pláticas en estos momentos con ambas empresas".

Idolatrado por Matt Groening y homenajeado en diversos capítulos de *Los Simpsons* ("El Hombre Abejorro", uno de los programas televisivos que mira Homero), El Chapulín es muy conocido dentro y fuera de los círculos latinos de los Estados Unidos. "Creo que a ellos les ha interesado este personaje porque es el héroe mexicano que defiende a los pobres -contó Chespirito-. Para ellos es como un equivalente de Superman".

El Chapulín Colorado, siempre listo para ayudar a los necesitados.

© de su respectivo propietario.

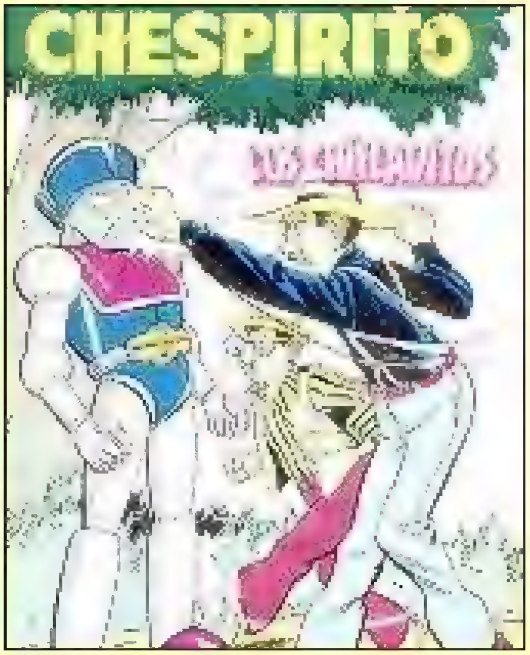
Y si bien la historia oficial insiste en contar que la buena repercusión alcanzada por estos micros fue la que convenció a Chespirito a autorizar el desarrollo de la serie, lo cierto es que la decisión fue tomada a raíz de los contratos que Televisa firmó con las empresas norteamericanas Viacom (representantes locales de las cadenas MTV y Nickelodeon) y United Media (propietarios de las licencias de Snoopy y los Tamagotchi para cualquier tipo de merchandising), hecho que le abriría al Chavo los mercados de videojuegos, indumentarias, comestibles, juguetes, artículos escolares y un largo etcétera, con alcance continental y fuerte persecución de la piratería, uno de los grandes dolores de cabeza que aquejaban a Chespirito. Por poner un ejemplo, el primer lanzamiento oficial de los capítulos de *El Chavo del Ocho* y *El Chapulín Colorado* en DVD, superó las 600 mil unidades vendidas sólo en los Estados Unidos. Restaría contabilizar la facturación neta al sur del Río Bravo.

Con miles de millones de dólares en juego, las diferencias que separaban a parte de los actores protagonistas parecerían haber desaparecido como por arte de magia. Enfrentados hasta hace unos meses por la propiedad intelectual de sus alter egos televisivos, Chespirito, Carlos Villagrán (Quico) y María Antonieta de las Nieves (Chilindrina), depondrían sus actitudes. "La idea -dijo Gómez Fernández al diario mexicano *El Universal*-, es que los personajes tengan la voz original en todos los casos en que se pueda hacer, es decir, todos los actores que viven". La lista incluiría a la esposa de Chespirito, Florinda Meza (Doña Florinda y La Popis), así como a Rubén Aguirre (Profesor Jirafales), Edgar Vivar (Señor Barriga y Ñoño) y Raúl "Chato" Padilla (Jaimito, el cartero). El casting para reemplazar a los fallecidos Ramón Valdéz (Don Ramón), Angelines Fernández (Doña Clotilde, la Bruja del 71) y Horacio Gómez Bolaños (hermano de Chespirito que interpretaba al niño Godínez), comenzaría recién a principios del 2006.

Con más de 1.300 episodios filmados, *El Chavo del Ocho* debutó en 1971 como un segmento ("entremés") dentro del programa *Chespirito*, cuya máxima atracción eran las aventuras de *El Chapulín Colorado*. En 1973, las autoridades de Televisa decidieron cancelar *Chespirito* y otorgar sus propios espacios semanales al Chavo y el Chapulín. Desde su horario de los lunes a las 20:00, sin querer queriendo, el pibe que vivía en un barril arrasó con la sintonía, manteniendo un promedio de 60 puntos de rating. A partir de 1980, el Chavo y el Chapulín volvieron a fusionarse en *Chespirito*, que continuó presentando aventuras de la vecindad hasta 1995.

Anticipando el retorno más esperado, Televisa anunció la producción de un largometraje animado por computadora del Chavo, programado para la temporada cinematográfica del 2007. Y para fines de 2006, el lanzamiento de una revista semanal de historietas con distribución continental. Pensando en los más ansiosos, la página web oficial del canal colgó más de cincuenta dibujos distintos para que puedan bajarse como fondos de pantalla de los teléfonos celulares.

Durante el primer día el sitio colapsó no una, sino diez veces.



Historietas mexicanas (arriba, tomadas del sitio web *Chespirito.Org*) y argentinas (columna de la derecha).

© de sus respectivos propietarios.

¡Qué bonita vecindad! El cómic que Televisa distribuirá a fines de 2006 en toda América Latina marcará el retorno de los personajes de Chespirito a la narrativa secuencial mexicana después de más de una década de ausencia.

Promocionadas desde los episodios televisivos de *El Chavo del Ocho* y *El Chapulín Colorado*, las primeras revistas de ambos personajes aparecieron en mayo de 1974 y permanecieron hasta entrada la década del '80. Mientras los guiones aparecían firmados alternadamente por Chespirito y su hermano Horacio Gómez Bolaños, los dibujos corrieron por cuenta de Alvaro Macías y Carlos Gómez. La editorial responsable, Producciones HM, llegó a distribuirlos en los Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. También existió una fotonovela de *La vecindad de El Chavo*, realizada con los muñequitos de la apertura del programa de TV.

Desde 1990, Editorial Pregón dio a conocer los 52 ejemplares catorcenales de *La Chimoltrufia*, dedicada al mundo de los Caquitos, guionada por Fernando Sanchez J. y con dibujos de Alfonso Sanchez J. y Daniel Aguilar. El último intento, promovido por MAC División Comics, llevó por título *El mundo de Chespirito* y se publicó entre 1991 y 1992.

Otros países de América Latina también tuvieron sus propias historietas del fenómeno mexicano. En la Argentina, Ediciones Record ofreció cómics del Chavo y el Chapulín en la revista *Mundo Infantil*, al mismo tiempo que produjo *La vecindad de El Chavo*, en formato, estilo y estética Patoruzito, durante los '80. Una década más tarde, Ledafilms lanzó *Chespirito*, con historietas del Chapulín, los Chifladitos y los Caquitos. En el Brasil, a partir de 1991, la Editora Globo inició *Chaves e Chapolim/ Chapolim e Chaves*, rotando el título de acuerdo al protagonista de la portada. Y en Chile, una versión local fue dibujada por Manuel Cárdenas Arce, recordado ilustrador de *El siniestro Dr. Mortis*.

La vida es sueño

Neil Gaiman y Dave McKean, creadores del cómic de culto The Sandman, desarrollaron el universo fantástico de MirrorMask para los Estudios de Jim Henson, el recordado creador de los Muppets. Uniendo tecnología digital con artesanía titiritera, la película estrenada en los Estados Unidos el 30 de septiembre narra el viaje iniciático de una adolescente que debe forjar su identidad atravesando el ambiguo Reino de los Sueños. Por Fernando Ariel García

Quién no soñó con escaparse de su casa e ir a vivir a un circo. Sobre todo en la adolescencia y después de algún reto materno, cuando nos sentíamos incomprendidos y traicionados al asumir nuestro papel de víctimas inocentes. En esos momentos, afrontar el romántico desafío trashumante y entregarse a esa camaradería suprafamiliar que borra pasados, era un acto de justicia reparadora. Vivir del carromato a la pista y de la pista al carromato, un destino abrazado con fervor. Y llegar a ser una de esas personas detrás de tanto maquillaje, lentejuelas y talco, una aspiración posible. ¿Pero si todo fuera al revés? Si nos hubiera tocado nacer y vivir en un circo, ¿adónde querríamos huir para castigar esos regaños que nos llegan entre función y función? Helena lo tiene muy claro: A una vida sedentaria en la ciudad.

Helena es la protagonista de *MirrorMask*, el largometraje que la Compañía de Jim Henson (el creador de los Muppets) y Sony Pictures encargaron a Neil Gaiman y Dave McKean, dos de las voces más interesantes del cómic contemporáneo, creadores de *The Sandman*, historieta que Borges hubiera escrito de dedicarse al noveno arte. Cuando comienza el filme, una de las habituales discusiones entre Helena y su madre, Joanne, termina muy mal. La madre cae seriamente enferma y Helena, temerosa de que la culpen, decide huir a la ciudad. Justo la noche en que están por operar a su madre, Helena sueña con un extraño mundo habitado por seres monstruosos bajo el mando de las enfrentadas Reinas Blanca y Negra, ambas con el rostro de Joanne. En este carnaval veneciano pasado por ácido, la Reina Blanca también ha caído enferma; y Helena será la única que pueda hacer algo para salvarla: Deberá encontrar un elemento mágico conocido como MáscaraEspejo (MirrorMask). Lo que sigue es un viaje iniciático en donde los límites entre la realidad y la fantasía se entrecruzan y bifurcan en nuevos senderos, opuestos y complementarios, a mitad de camino entre lo orgánico y lo onírico, confirmando que la materia de los sueños es escurridiza, refractaria y frágil como una pompa de jabón.

Izquierda:
Fragmento
del afiche
de *MirrorMask*.

Arriba:
Neil Gaiman (de pie)
y Dave McKean.

© The Jim Henson Company.

El mundo
de *MirrorMask*.

© The Jim Henson Company.

Terreno fértil para la introspección psicológica de una niña que se está haciendo mujer y busca despegarse de la imagen materna para elaborar su propia identidad. "Esa es la actitud que buscábamos -comentó Gaiman en la conferencia de prensa organizada por los Estudios Henson-. En el guión, Helena a veces responde como una nena y otras como una señorita. Y esa es la realidad cuando tienen 14, 15 años. Hay momentos que pareciera que tienen 25; y otros que tienen 6. Hay momentos que cargan el mundo en sus espaldas; y otros en los que sólo buscan un abrazo. Busqué concretar esa metáfora haciendo que todo transcurra en una situación de mucha presión para Helena, justo cuando ella se ha puesto entre la espada y la pared".

¿Alguien cree ver en este fin de la niñez reminiscencias de *Laberinto* (*Labyrinth*, 1986), la película protagonizada por David Bowie y una debutante Jennifer Connely? No están equivocados. "Cuando la editamos en DVD en 1999, anduvo muy bien", contó Michael Polis, productor ejecutivo de *MirrorMask* y uno de los hombres fuertes de la compañía Henson. Es que, sin ningún gasto importante en promoción, *Laberinto* sobrepasó todas las expectativas. "Ahí descubrimos que existía una audiencia interesada en este tipo de historias y nos pusimos a trabajar en la producción de nuevos contenidos, basados tanto el *El cristal encantado* (*The Dark Crystal*, 1982) como *Laberinto*. Primero pensamos hacer algún tipo de precuela o secuela, pero al final nos pareció que lo más acertado era crear una obra nueva, fiel al espíritu y la forma de *Laberinto*", declaró.

Sin Jim Henson, fallecido en 1990, había que buscar un director que se animara a mezclar humanos, marionetas e imágenes generadas por computadora, todo ello con un diseño de arte elegante, sutil y vanguardista. Lo encontraron en Dave McKean, un inglés todo terreno que desafía el concepto de multimedia cada vez que se sienta frente al tablero. Ilustrador de cómics de culto como *Cages*, *Mr. Punch* y *Batman: Arkham Asylum*, McKean también colaboró con los Rolling Stones e ilustró innumerables carátulas de discos y cd's. Pero su trabajo más importante continúa siendo *The Sandman*, la historieta que imaginó junto a Neil Gaiman en 1989 y sacudió al mundo con su entramado complejo y ambicioso, erudito pero accesible.

El trazo barroco de McKean calzó como un guante en el universo visual de *MirrorMask*, donde la yuxtaposición de elementos y tecnologías debía estar supeditada al impacto emocional antes que a la pericia técnica. Un mágico mundo de silencios y máscaras cuya función no es el ocultamiento, sino el develado de las contradicciones que conforman al ser humano. "Lo que buscaba con *MirrorMask* era conectar la fantasía con la vida real. Las películas sobre hadas y hobbits no me dicen nada. Yo nunca encontré un hobbit, no significan nada en mi vida. Pero un filme sobre alguien que necesita creer en las hadas puede ser fascinante. ¿Cuál es su problema real? ¿Qué pasó por su cabeza para que llegara a creer en las hadas?", se pregunta McKean.

Sabiendo que Gaiman era fanático de *Laberinto*, McKean propuso su nombre como guionista de *MirrorMask*. Ni lentos ni perezosos, la gente de Henson y Sony les entregó carta blanca y un presupuesto de cuatro millones de dólares. Nada, comparado con tanques como *El Señor de los Anillos*, *El Hombre-Araña* o *Batman Inicia*, pero lo suficiente para una producción menor destinada al mercado directo de DVD. Protagonizada por Stephanie Leonidas (Helena), Gina McKee (Joanne y las dos Reinas) y Jason Barry (Valentine, compañero y amigo de Helena en el mundo de los sueños), la película sorprendió a los directivos cuando la vieron terminada, razón por la cual decidieron estrenarla en cines el pasado 30 de septiembre.

Y si bien algunas voces paternas no se mostraron muy de acuerdo con los contenidos de *MirrorMask*, los adolescentes y adultos jóvenes sintonizaron inmediatamente con la sensibilidad del cuento de hadas oscuro, gótico. "A los chicos les encantan estas cosas -sostuvo Gaiman-. Creo que los chicos tienen muy pero muy claras ideas acerca del bien y del mal. No son como los adultos, cuya moral es mucho más ambigua. Hoy sería muy difícil que un adulto apruebe la versión original de Blancanieves, en dónde la Madrastra es invitada a la boda y forzada a bailar calzada en unos zapatos de hierro al rojo vivo hasta morir quemada, en medio de una agonía atroz que termina cuando le estalla el corazón. Esto, que para los adultos sería una reacción injustificable, para los chicos no pasa de un castigo justo".

La Reina Negra.

© The Jim Henson Company.

Lucy en el cielo con dibujos animados

¿Cuál es la grabación más pirateada de los cuatro de Liverpool? La serie de dibujos animados emitida entre 1965 y 1967. Se trata de treinta y nueve episodios pasados de mano en mano con el fervor religioso que sólo conocen los iniciados. A cuarenta años de su desembarco gráfico, Fernando Ariel García se sumergió en el cartoon de The Beatles, una rareza para degustar cuadro a cuadro.

Los Beatles se preparan para dar un recital. Al abrir la puerta del cuarto de hotel, se encuentran con una multitud de jovencitas chillando su histeria en agudos estridentes. Mientras arrancan los primeros acordes de "Can't Buy me Love", los cuatro de Liverpool huyen por la escalera de incendios. Ringo tropieza, lucha con las chicas y, al final, zafa escondiéndose dentro de un tacho de basura. Corte. La muchedumbre hace cola para entrar al teatro donde se llevará a cabo el concierto. Se acerca una ambulancia, frena y bajan tres enfermeros. Cargan en una camilla a un hombre vendado de pies a cabeza y encaran para el interior del teatro. El acomodador toma una punta de la venda y tira de ella hasta dejar al descubierto a Ringo. La acción se dispara vertiginosamente al comprobar que los camilleros son, en realidad, John, Paul y George. Las fans enloquecen, gritan más fuerte que antes y corren detrás de los músicos. En pleno descontrol, los Beatles llegan al escenario y comienzan a tocar.

Los Fabulosos Cuatro, en medio de un concierto muy animado.

© de sus respectivos propietarios.

Estas son imágenes de la banda que cambió al mundo. No corresponden a ningún documental sobre sus populosas giras ni a escenas agregadas a algún remasterizado largometraje. Se trata de la secuencia de apertura de la serie de dibujos animados *The Beatles*, uno de los efectos menos recordados de los primeros años de manía estadounidense. Hoy considerado el abuelo directo del mercado del videoclip, a mediados de la década del '60 el programa reformuló la grilla televisiva de los sábados a la mañana, reventando todos los ratings conocidos antes de caer en meteórica desgracia.

Un largo y sinuoso camino

9 de febrero de 1964. Ocho de la noche. Uno de cada dos estadounidenses siguen atentamente la transmisión de CBS. *El show de Ed Sullivan*, acostumbrado a liderar su franja horaria pasa a ser, gracias a la aparición de cuatro melenudos ingleses, el programa más visto de la historia televisiva norteamericana. Conscientes de estar enfrentando una bisagra cultural, ejecutivos de los otros canales empiezan a evaluar qué hacer frente a la beatlemanía, esa ola de público juvenil que se menea y grita y consume.

En su casa, frente al televisor, un alto directivo de la cadena ABC (cuyo nombre la posteridad no ha registrado) mira y proyecta, mira y hace números, mira y llama por teléfono a su amigo profesor de literatura clásica en Yale, Al Brodax. Aparte de su cátedra, Brodax se desempeña como productor ejecutivo de la King Features Production, vertiente televisiva del más importante conglomerado distribuidor de historietas para diarios, el King Features Syndicate, que en ese momento mantiene tres programas en el aire: *Popeye*, *Krazy Kat* y *Beetle Bailey*, todos basados en exitosas tiras cómicas de la casa.

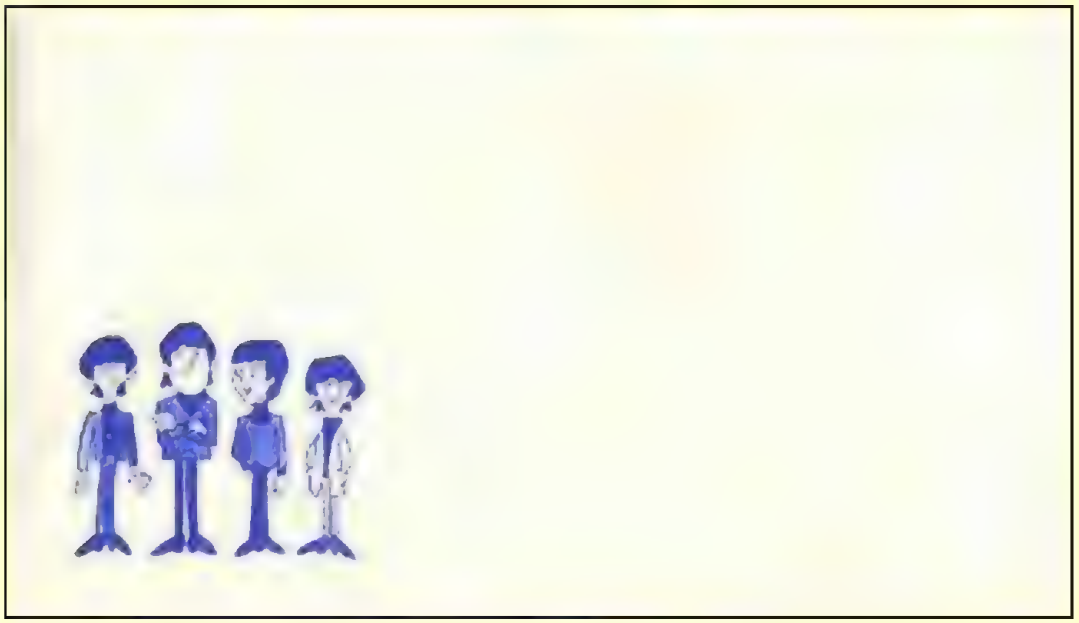
"Quiero a esos chicos en ABC -dicen que el productor le dijo a Brodax-. Mejor dicho, quiero la música de esos chicos en ABC. Y como no los puedo contratar, quiero que vos me los dibujes". Brodax, que era reconocido entre sus pares por realizar lo imposible a precio de ganga, aceptó en el acto. En una semana, arregló los aspectos legales, consiguió el apoyo (y el dinero) de A.C. Gilbert, Quaker Oats y Mars Candy, empresas lideres en los rubros juguetes, alimentos y golosinas. Y para el trabajo de animación, logró alistar a los profesionales de la londinense TVC y de la australiana Astransa.

La premisa de *The Beatles* era muy sencilla. Cada programa incluiría dos cortos y cada corto una canción. Más que un argumento, el guionista Dennis Marks buscaba una excusa humorística para que los Beatles comenzaran a tocar sus éxitos. Y como lo fundamental era la música, Brodax decidió incorporar un tercer segmento, netamente musical, donde los Beatles dibujados se dedicarían a hacer aquello que mejor les salía. Lo denominó *Sing-a-longs*, y su gran acierto fue incorporar la letra del tema en pantalla para que los televidentes pudieran cantar *junto* a sus ídolos. Si bien se utilizaron las grabaciones originales de los Beatles, para los diálogos sus voces fueron imitadas por dos grandes actores del doblaje: Paul Frees (John y George) y Lance Percival (Paul y Ringo).

Una de las razones tras el éxito inicial: *Sing-a-longs*, o cómo cantar las canciones favoritas junto a los idolos.

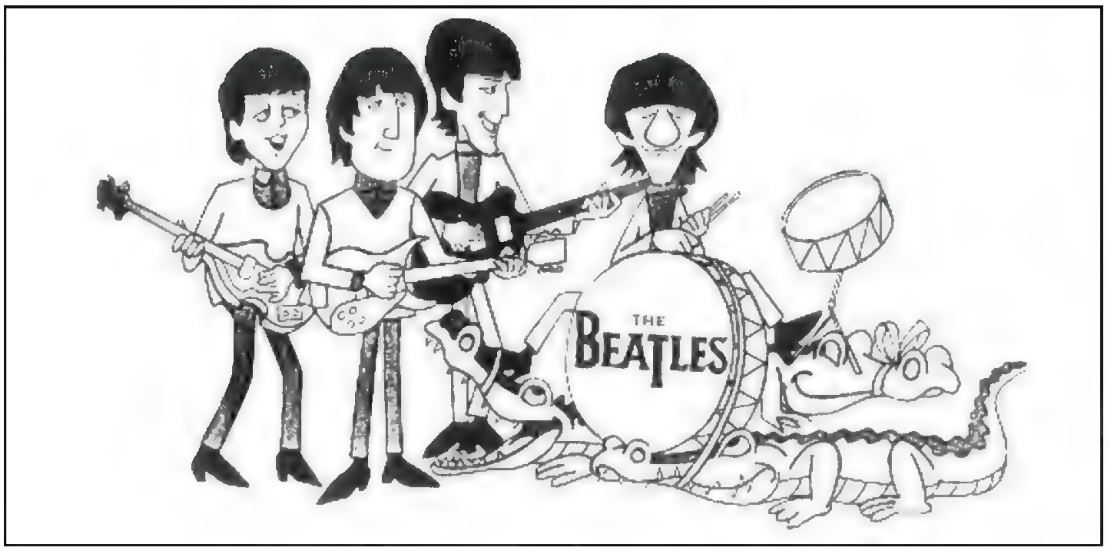
© de su respectivo propietario.

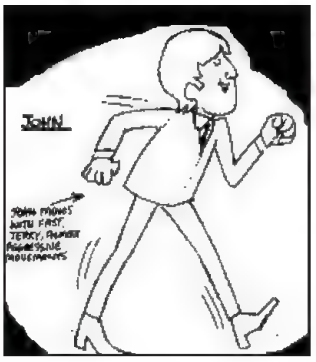
AMERICA'S BEST TV COMICS are here...SATURDAYS!
BOY, HAVE WE GOT A SATURDAY MORNING SPECTACULAR FOR YOU!!
SEVEN OF THE MOST SENSATIONAL CARTOON EXTRAVAGANZAS EVER TO LEAP AT YOU FROM YOUR TITANIC TV SCREEN, INCLUDING...
THE FANTASTIC FOUR!
THE AMAZING SPIDER-MAN!
10:00 A.M.
YEP, TIGER.. YOU'D BETTER BELIEVE IT! TWO OF MARVEL'S MIGHTIEST CREATIONS ARE NOW MORE EXCITING THAN EVER! IN ALL-NEW ADVENTURES THAT'LL HIT YOU WHERE YOU LIVE.. AND ALL IN COLOSSAL COLOR!
AND NOW ABOUT THESE FUN-FILLED FANTASIES... THE PICK OF THE NEW TV SEASON! AND THE GROOVIEST WAY TO START YOUR WEEKENDS!
CASPER
9:00 A.M. GHOSTS
KING KONG!
11:00 A.M. ACTION
GEORGE OF THE JUNGLE
11:30 A.M. FUNNY
THE BEATLES!
12:00 NOON MUSIC
SO, WHETHER YOU GO FOR SWINGIN' SUPER-HEROES OR SMASHIN' SPOOKS.. ROCKIN' ROLLER JUNGLE HI-JINX.. YOU CAN'T GO WRONG WITH AMERICA'S BEST TV COMICS, ON ABC, AMERICA'S GREATEST TV NETWORK!
AND TO TOP IT ALL THE WAY-OUT MOVEMENT WHAT COULD BE BETTER THAN THE EVER-POPULAR AMERICAN BANDSTAND STARRING DICK CLARK AT 12:30!
THE FANTASTIC FOUR AND SPIDER-MAN COPYRIGHT TOTAL MARVEL COMICS GROUP!
ALL TIME EST - CHECK LOCAL LISTINGS FOR TIMES IN YOUR AREA!

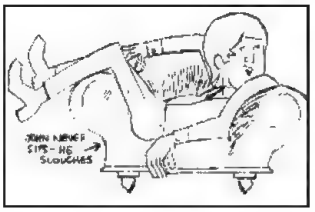


Memorabilia. Como todo aquello que esté relacionado con Los Beatles, el dibujo animado generó infinidad de merchandising. Entre los más buscados por los coleccionistas figuran las publicidades que ABC divulgaba en los cómics de DC, Marvel y Gold Key (arriba); el sobre que Al Brodax utilizaba para su correspondencia institucional (centro) y los muñecos articulados de Mc Farlane (al lado). El rubro gastronómico tampoco quedó afuera, como lo prueban el juego de salero y pimentero, la lunchonera y el jarrón de cerámica para galletas (izquierda, en orden vertical).

© de sus respectivos propietarios.







Como esencia, se escogió el ritmo de la comedia de enredos, aunque varios cortos jugaron con géneros de moda como el terror y el espionaje. En ese sentido, el dibujo animado construyó un universo beatle lineal, predecible y repetitivo, conformado por una fama a prueba de balas, viajes alrededor del mundo y el descontrol permanente de las fanáticas. Los cuatro de Liverpool también se vieron reducidos a caricaturas unidimensionales: Paul era el romántico, John el intelectual, George el tipo de buen corazón y Ringo el tonto que ponía en funcionamiento los mecanismos del humor. "Para diseñar a los Beatles - recuerda el animador canadiense Richard Jones - miramos un montón de entrevistas. El lenguaje físico de los personajes y sus características psicológicas las tomamos de la película *A Hard Days Night* (1964), especie de biblia a la hora de hacer los cortos". Más allá de los Beatles, los únicos personajes recurrentes de la serie fueron Brian Epstein (manager del grupo) y Alan Watermain (un explorador africano basado en Alan Quatermain, protagonista de *Las minas del Rey Salomón*).

Finalmente, el primer cartoon basado en personas reales se estrenó el sábado 25 de septiembre de 1965 a las 10.30 (hora de la costa este), pleno segmento dedicado a la programación infantil de dibujos animados. La serie fue un éxito rotundo, acaparando más del 80 por ciento del encendido, que se vio prácticamente quintuplicado en relación con los sábados anteriores. Para Jeff Lenburg, autor de *The Encyclopedia of Animated Cartoons*, "parte del éxito se debió también al inteligente uso de la tanda comercial, que incluía pequeñas viñetas humorísticas entre los anuncios, como aquella en la cual Ringo compraba un diario en la calle, era atropellado por un auto y sólo atinaba a quejarse diciendo: '¡No hay una sola palabra aquí (por el periódico) sobre mi accidente!'".

Anochecer de un día agitado

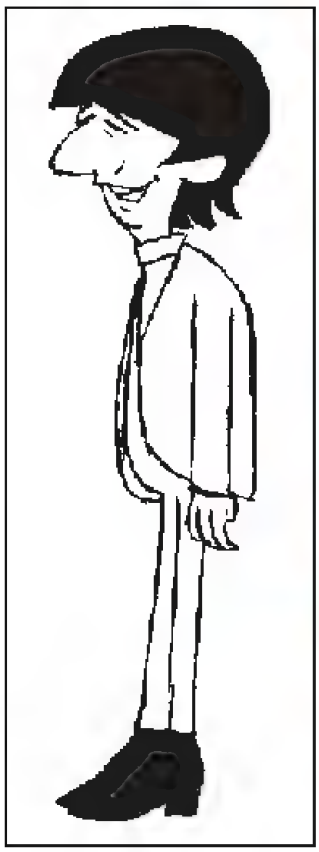
El suceso de esta primera temporada (26 episodios estrenados hasta el 19 de marzo de 1966) sumado al aluvión de merchandising que produjo el dibujo animado, inspiró a Brodax la producción de cuatro especiales de una hora, pensados para difundir en pleno *prime time*, o sea el competitivísimo horario de las 20:00 liderado por Ed Sullivan. Pero un hecho imprevisible dio vuelta la tortilla y terminó enterrando a la floreciente gallina de los huevos de oro.

El 12 de enero de 1966, la propia ABC estrenó *Batman*, serie protagonizada por Adam West y Burt Ward que capturó el favor de chicos y grandes con su mezcla de humor absurdo y aventuras superheroicas. La fiebre que desató el encapotado fue extremadamente bien capitalizada por los estudios Hanna & Barbera (los mismos de *Los Picapiedras* y *Los Supersónicos*), que desarrollaron toda una línea de superhéroes animados para las mañanas de los sábados. Frente a los Beatles, CBS programó el invencible combo de *El Fantasma del Espacio*, *Frankenstein Jr. y Los Imposibles* (Multihombre, Fluidhombre y Cangurhombre, que en sus identidades secretas eran... músicos de rock!!!!).

Arriba:
Tres de los estudios preliminares para los movimientos de John Lennon.

Izquierda:
El diseño de Los Beatles aprobado por Brodax.

© de sus respectivos propietarios.



Las aventuras estelares del Fantasma del Espacio atrajeron a un 20 por ciento más de espectadores que los *hit singles* de Liverpool, razón por la cual los anunciantes se mudaron en masa y ABC redujo el presupuesto otorgado al dibujo animado, aunque las repeticiones de *The Beatles* se ubicaban en un digno segundo puesto del rating. Por el recorte, la segunda temporada contó sólo con siete nuevos episodios, estrenados entre el 10 de septiembre y el 22 de octubre de 1966. Ni aún el cambio de apertura, que mostraba al cuarteto en plan jamesbondiano mientras sonaba "Help!" (leitmotiv de una de las películas más vistas de 1965), pudo contener la debacle.

Dando luz verde a seis capítulos que habían quedado en etapa de pre-producción, ABC apostó sus últimas fichas a una nueva presentación, que mostraba a los Beatles de carne y hueso transformándose en sus pares animados mientras tocaban "And Your Bird Can Sing". No hubo caso, luego de esta fugaz tercera temporada (estrenada entre el 16 de septiembre y el 21 de octubre de 1967), la serie fue cancelada. Con los cuatro especiales abortados a mitad de camino, Brodax enlazó a la King Features Production con Universal y Apple Films. Subordinando a los profesionales de TVC bajo la batuta del director George Dunning, el hombre acostumbrado a no perder nunca produjo el desembarco cinematográfico de su psicodélico proyecto animado: *Yellow Submarine*.

Aprovechando el éxito del largometraje, a mediados de 1968 ABC reprogramó la serie en los mediodías del sábado, en un intento de recomposición que no prosperó. A fin de año, *The Beatles* se mudó a la mañana de los domingos, espacio que mantuvo hasta su última emisión, el 21 de octubre de 1969.

Déjalo ser

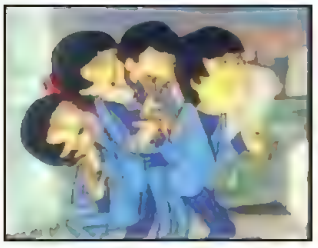
Desde el final, la serie de dibujos animados de los Beatles pasó a ser objeto de culto para los fanáticos de todo el mundo; y nuevas generaciones cayeron ante su encanto naif gracias a las señales norteamericanas de MTV y Disney Channel, que la emitieron en los '80 y '90 respectivamente. A pesar de que existen un par de ediciones comerciales legales del programa, su mala calidad de reproducción y las insalvables diferencias que separaban a los distintos dueños sobre el destino de los cortos, terminaron por convertir a esta obra en uno de los objetos más pirateados en las convenciones y la autopista informática.

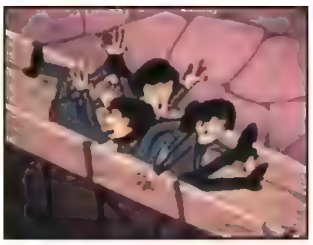
El año pasado, se anunció una edición comercial en DVD de los cortos, que finalmente no se realizó por cuestiones legales que lo impidieron. A cuarenta años de distancia, los dibujos animados siguen rotando en la memoria de toda la comunidad beatle. Porque, como George Harrison sentenció en 1999, "eran tan malos y tontos que te terminaban gustando".

Arriba:
Diseño preliminar
(y descartado)
de Ringo.
Derecha:
Apertura
de la última temporada.

© de su respectivo propietario.

THE BEATLES





Primera Temporada

Episodio 1 (emitido el 25 de septiembre de 1965): *A Hard Days Night.* Los Beatles van a ensayar a un castillo de Transilvania y, gracias a su música, logran despertar a los muertos. *I Want to Hold Your Hand.* A bordo de un barco repleto de chillonas fanáticas, los Beatles se esconden en una campana de inmersión. Cuando el aparato es sumergido hasta el fondo del océano, los chicos de Liverpool logran escapar gracias a la ayuda de un pulpo enamorado. *Sing-a-longs:* Not a Second Time / Devil in Her Heart.

Episodio 2 (2 de octubre de 1965): *Do You Want to Know a Secret.* Mientras gozan de unas merecidas vacaciones en Dublín, Irlanda, los Beatles se encuentran con Willomena Morris, una leprechaun (especie de duende mitológico) que los conduce hasta un oculto tesoro de lingotes de oro. *If I Fell.* Un científico loco planea crear su propio monstruo de Frankenstein; y lo único que le hace falta es el cerebro de un escarabajo (beetle en inglés). Cuando su asistente regresa con un secuestrado John Lennon, le dice: "Este es el cerebro de los Beatles". Finalmente, John logra escapar. *Sing-a-longs*: A Hard Day's Night / I Want to Hold Your Hand.

Episodio 3 (9 de octubre de 1965): *Please Mr. Postman.* En Africa, Ringo gasta todo el dinero que la banda tenía para montar un recital, comprando souvenirs. En vano, intentan comunicarse con Brian Epstein para pedirle dinero y, justo cuando están por salir a escena, reciben la visita del cartero con una misiva de la Compañía Eléctrica de Liverpool. Como los Beatles han caído en mora, les cortan la luz del concierto. *Devil in Her Heart.* Perdido en un bosque de Transilvania, Ringo encuentra la casa de una vieja bruja. Enamorada del baterista, la hechicera le prepara una poción mágica para convertirlo en su eterno esclavo. A último momento, George logra rescatar a su amigo. *Sing-a-longs:* If I Fell / Do You Want to Know a Secret.

Episodio 4 (16 de octubre de 1965): *Not a Second Time.* Los Beatles son recibidos en el aeropuerto africano por una enorme cantidad de efusivos fans, pero logran esquivarlos gracias a su amigo Alan Watermain. *Slow Down.* Un pueblo fantasma del oeste norteamericano es rebautizado como Ringo Ravine (El Barranco de Ringo), en homenaje a la visita de los Beatles. *Sing-a-longs:* Baby's in Black / Misery.

Episodio 5 (23 de octubre de 1965): *Baby's in Black*. Los Beatles debían estar en Pennsylvania, pero por error Ringo los llevó a Transilvania, obligándolos a pernoctar en el castillo del Profesor Psycho. Allí, el científico loco secuestra a Paul con la intención de hacerlo contraer matrimonio con una mujer vampiro. *Misery*. Los Beatles van al Museo de Cera de Piccadilly Circus (obvia referencia al de Madame Tussaud) a ver sus estatuas, pero quedan encerrados dentro del local. Al caer la noche, descubren que la estatua de Drácula es en realidad el conde vampiro que está escondido. *Sing-a-longs*: I'll Get You / Chains.

Episodio 6 (30 de octubre de 1965): *You've Really Got a Hold on Me*. En medio de un safari, la camioneta de los Beatles pincha un neumático. Ringo parte en busca de un gato mecánico (llamados "jack" en inglés), pero lo único que encuentra es a un médico brujo que responde al nombre de Jack. Utilizando el poder de su magia, el hechicero transforma un gusano en una serpiente enamorada de Ringo, la ata alrededor de la rueda del vehículo y los cuatro de Liverpool continúan alegremente su viaje. *Chains*. Mientras ven la película *Motín a bordo*, Ringo recibe un golpe en la cabeza que lo desmaya. En sueños, imagina ser el capitán Ringo Bligh y cree ver a sus tres compañeros confabulándose en su contra. *Sing-a-longs*: Slow Down / Honey Don't.

Episodio 7 (6 de noviembre de 1965): *I'll Get You*. Los Beatles se van de vacaciones a la selva africana con Alan Watermain. *Honey Don't*. En un rodeo en Texas, Ringo termina montado arriba de Honey, un toro salvaje. *Sing-a-longs*: You Really Got a Hold on Me / Anytime at All.

Episodio 8 (13 de noviembre de 1965): *Anytime at All*. En el Museo de los Tres Mosqueteros en Francia, los Beatles atrapan a un ladrón emulando las peripecias de D'artagnan, Athos, Porthos y Aramis. *Twist and Shout*. Los Beatles intentan ayudar a una pintora a ganar el concurso de arte moderno de París. A pesar de la "colaboración" brindada, el cuadro de la joven (un gato) se alza con el primer premio ya que al jurado le gustan los mininos. *Sing-a-longs*: Slow Down / Honey Don't.

Episodio 9 (20 de noviembre de 1965): *Little Child*. Para probar que es tan buena cazadora como cualquier hombre de su tribu, una joven india atrapa a los Beatles. *I'll be Back* (único corto que incluye dos canciones. La primera en aparecer es "Ticket to Ride"). De manos del alcalde de Texas, Ringo recibe una guitarra de oro. En un momento de descuido, alguien roba el obsequio y los Beatles se encargan de recuperarlo. *Sing-a-longs*: Long Tall Sally / Twist and Shout.

Episodio 10 (27 de noviembre de 1965): *Long Tall Sally*. Buscando cobijo nocturno, los Beatles van a parar a un antiguo castillo. El guardián de la morada les advierte sobre las características mágicas de algunas armaduras allí expuestas: todos los que vistan esas cotas de mallas medievales, se tornarán enemigos mortales. Obviamente, John y Ringo se calzan las armaduras. *I'll Cry Instead*. De gira por Japón, George sufre un ataque de autografitis. Buscando a un médico, los Beatles terminan en medio de una arena de judo, donde George debe enfrentar al campeón de karate. *Sing-a-longs*: I'll Follow the Sun / When I Get Home.

Episodio 11 (4 de diciembre de 1965): *I'll Follow the Sun*. El auto de los Beatles se rompe y los cuatro son tomados prisioneros por un cowboy renegado. *When I Get Home*. Escapándose de sus fanáticas francesas, los Beatles se esconden en Notre Dame y encuentran a Quasimodo. Apenados por su destino, lo incorporan a la gira como grupo soporte, Quasi Moto and the Bell Ringers. *Sing-a-longs*: I'll Cry Instead / When I Get Home.

Episodio 12 (11 de diciembre de 1965): *Everybody's Trying to be My Baby*. En Japón, los Beatles se ocultan de sus fanáticas en un templo y son confundidos con ancestros reencarnados. *I Should Have Known Better*. Los Beatles pasean por Roma en busca del lugar apropiado para su próximo concierto. Lo encuentran en el Coliseo, que se derrumba durante el primer ensayo. *Sing-a-longs*: I'm a Loser / I Wanna be Your Man.

Episodio 13 (18 de diciembre de 1965): *I'm a Loser*. Buscando hacer carrera en Hollywood, Ringo es contratado como doble de riesgo. *I Wanna be Your Man*. En Roma, George y Ringo compran la estatua de la diosa Música (en castellano en el original) para donar al Real Museo Británico. Pero en realidad se trata de una réplica dentro de la cual unos ladrones han escondido oro robado. *Sing-a-longs*: No Reply / I'm Happy Just to Dance With You.

Episodio 14 (25 de diciembre de 1965): *Don't Bother Me*. Intentando robar el cuaderno con las nuevas canciones de los Beatles, dos espías los persiguen desde Roma hasta Barcelona. *No Reply*. En Hawai, un detective privado advierte a los Beatles sobre la peligrosidad del ladrón de joyas llamado Anyface, un verdadero maestro del disfraz. ¿Cuál de los dos Paul será el verdadero? *Sing-a-longs*: It Won't be Long / I Should Have Known Better.

Episodio 15 (1º de enero de 1966): *I'm Happy Just to Dance With You*. En un festival callejero italiano, Paul gana el primer premio: un oso bailarín. *Mister Moonlight*. Escapándose de un grupo de fanáticas a bordo de un crucero, los Beatles terminan en una isla, observando un eclipse junto con Ludwig Von Brilliant y miembros de una tribu hawaiana. *Sing-a-longs*: Don't Bother Me / Can't Buy Me Love.

Episodio 16 (8 de enero de 1966): *Can't Buy Me Love*. Al aceptar un anillo como regalo, John se encuentra comprometido con una princesa de la Polinesia. *It Won't be Long*. Después de tomar agua en un lago japonés, John queda reducido al tamaño de un muñeco articulado. La culpa es del científico Ah So, que ha vertido en esas aguas su fórmula reductora. *Sing-a-longs*: Anna / Mister Moonlight.

Episodio 17 (15 de enero de 1966): *Anna*. En Japón, Paul es atraído al barco fantasma Ah Na por una hermosa mujer llamada Anna. Sus tres compañeros logran rescatarlo antes de llegar a la Laguna Encantada, de donde nadie ha regresado. *I Don't Want to Spoil the Party*. John lleva a los Beatles a un museo en Nueva York. Aburridos, George, Paul y Ringo se escabullen hasta una fiesta en Greenwich Village. *Sing-a-longs*: Thank You Girl / Matchbox.

Episodio 18 (22 de enero de 1966): *Matchbox*. En Hawai, los Beatles sufren la amenaza de un volcán. *Thank You Girl*. En París, después de abusar de la comida francesa, los Beatles son puestos a dieta estricta por Brian Epstein. *Sing-a-longs*: Roll Over Beethoven / Rock and Roll Music.

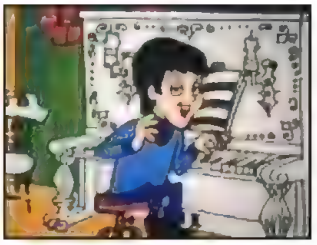
Episodio 19 (29 de enero de 1966): *With Love From Me to You*. Surf Wolf, un matón de playa, desafía a George a un duelo surfístico. *Boys*. En California, los Beatles se anotan para participar del concurso Mr. Hollywood. *Sing-a-longs*: Please Mr. Postman / I Saw Her Standing There.

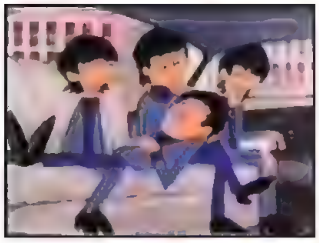
Episodio 20 (5 de febrero de 1966): *Dizzy Miss Lizzie*. En Bavaria, George se hace pasar por un eximio patinador sobre hielo; y sus compañeros lo inscriben en una competencia. *I Saw Her Standing There*. En Madrid, convencido de que John intenta quitarle a su novia, un bailaor celoso lo reta a duelo. *Sing-a-longs*: Ticket to Ride / From Me to You.

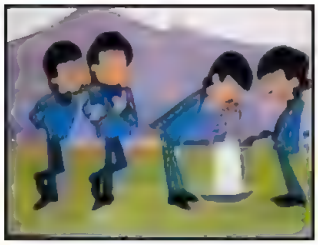
Episodio 21 (12 de febrero de 1966): *What You're Doing*. Volviendo de pescar, Ringo se convierte en involuntario novio de una joven gitana. Para salvarlo, George se viste de mujer y se hace pasar por su prometida. *Money*. Durante un paseo por el parque de diversiones de Coney Island (Brooklyn), un extraño sigue a Ringo. *Sing-a-longs*: Dizzy Miss Lizzie / All My Loving.

Episodio 22 (19 de febrero de 1966): *Komm gib mir deine hand* ("I Want to Hold Your Hand", versión que el grupo grabó en alemán en 1964) Los Beatles escalan los Alpes suizos. *She Loves You*. En un crucero, los Beatles deben liberar a la pasajera del camarote 13. *Sing-a-longs*: Bad Boy / Tell Me Why.

Episodio 23 (26 de febrero de 1966): *Bad Boy*. En los Alpes suizos, el joven Hans pretende convertirse en el quinto Beatle. *Tell Me Why*. En España, los Beatles encuentran un burro que, al escuchar música a alto volumen, corre a toda velocidad. Y deciden anotarlo en una carrera, con Ringo como jockey. Al final, el burro gana por una nariz, la de Ringo. *Sing-a-longs*: Please Please Me / Hold Me Tight.







Episodio 24 (5 de marzo de 1966): *I Feel Fine.* Los Beatles van a Hollywood, donde Paul descubre que no todo lo que brilla es oro. *Hold Me Tight.* George y Ringo salvan a la Estatua de la Libertad de lo que ellos suponen un atentado. *Sing-a-longs*: What You're Doing / There's a Place.

Episodio 25 (12 de marzo de 1966): *Please Please Me.* En España, Ringo juega a ser torero, enfrentando a John y a Paul disfrazados de toro. Pero, en realidad, los dos Beatles no consiguieron enfundarse el atuendo. *There's a Place.* Mientras se preparaban para una aparición televisiva, los Betales son acusados de permitir la huida de un mono super inteligente. *Sing-a-longs*: Roll Over Beethoven / Rock and Roll Music.

Episodio 26 (19 de marzo de 1966): *Roll Over Beethoven.* En viaje a Inglaterra, los Beatles deben utilizar sus canciones para liberar a Paul del influjo que sobre él ejerce el elefante Beethoven. *Rock and Roll Music.* Tomados por un cuarteto de cuerdas, Los Beatles son contratados para tocar en una recepción de la realeza. *Sing-a-longs*: I Feel Fine / She Loves You.

Segunda temporada

Episodio 27 (10 de septiembre de 1966): *Eight Days a Week.* En el estudio cinematográfico Gigantic, Paul debe reemplazar a Lips (labios en inglés) Lovelace, un actor que olvidó como besar. *I'm Looking Through You.* Explorando una tumba en Egipto, los Beatles encuentran un espíritu que pretende habitar el cuerpo de Ringo. *Sing-a-longs*: Run For Your Life / Girl.

Episodio 28 (17 de septiembre de 1966): *Help!* Los Beatles persiguen al ladrón de moda Jacques Le Zipper por todo París hasta la Torre Eiffel. *We Can Work it Out.* En Hollywood, los Beatles descubren a un falso adivino, Mr. Lucky Wizard. *Sing-a-longs*: Day Tripper / The Night Before.

Episodio 29 (24 de septiembre de 1966): *I'm Down.* De gira por Francia, Ringo vuelca un tonel de vino por accidente. Y si pretende mantener su trabajo, sólo dispone de dos horas para enmendar su error. *Run For Your Life.* Visitando el Palacio de Versalles, Ringo recibe un fuerte golpe en la cabeza y cree ser el consorte de María Antonieta. *Sing-a-longs*: Eight Days a Week / Paperback Writer.

Episodio 30 (1º de octubre de 1966): *Drive My Car.* Los Beatles ayudan a un piloto de autos a ganar una carrera. *Tell Me What You See.* En Hollywood, los Beatles visitan a Lon Chaney (homenaje al homónimo actor), artista del maquillaje con una máquina capaz de alterar su apariencia física. *Sing-a-longs*: We Can Work it Out / Yesterday

Episodio 31 (8 de octubre de 1966): *I Call Your Name.* Por petición de los otros tres Beatles, Ringo se deshace de su mascota, el sapo Bartholomew. A la mañana siguiente, un productor de cine se presenta con un multimillonario contrato para el animal, por lo cual los chicos de Liverpool deben encontrarlo. *The Word.* Perdidos en el desierto egipcio, los Beatles arriban a un harén. Pero como han visto a las mujeres sin sus velos, son condenados a morir comidos por cocodrilos. *Sing-a-longs*: She's a Woman / Wait.

Episodio 32 (15 de octubre de 1966): *All My Loving.* De viaje por la India, los Beatles encuentran a un tigre que sólo puede ser sedado por sus canciones. *Day Tripper.* Después de ver la película de ciencia-ficción "The way out creature from planet Glom", los Beatles son abducidos por alienígenas y llevados hasta la Luna. *Sing-a-longs*: I'm Looking Through You / Nowhere Man.

Episodio 33 (22 de octubre de 1966): *Nowhere Man.* Paseando en helicóptero, los Beatles aterrizan cerca de una caverna habitada por un ermitaño hostil. *Paperback Writer.* La editorial Dot, Blot & Clot Publishers planea hacerse millonaria con un libro sobre los cuatro de Liverpool. Por separado, cada uno de los Beatles escribe sus propias historias personales. Ringo se describe como un famoso actor de teatro. Paul, como un científico a punto de hallar la cura para la fiebre amarilla. George, como el agente secreto 008. Y John, como el piloto de la Primera Guerra Mundial que derribó al Barón Rojo. *Sing-a-longs*: And I Love Her / Michelle.

Tercera temporada

Episodio 34 (16 de septiembre de 1967): *Penny Lane.* Tocando para Scotland Yard, los Beatles descubren que el agente secreto James Blonde ha acaparado el fervor de sus fanáticos. Para recuperar la devoción de sus seguidores, los Beatles se lanzan a evitar un robo en Liverpool. *Strawberry Fields Forever.* Los Beatles se empeñan en recuperar un orfanato medio venido abajo. *Sing-a-longs*: Good Day Sunshine / Rain.

Episodio 35 (23 de septiembre de 1967): *And Your Bird Can Sing.* Los Beatles persiguen a un exótico pájaro musical. *Got to Get You Into My Life.* Cansados del acoso de sus fans, los Beatles se van a meditar a India. *Sing-a-longs*: Penny Lane / Eleanor Rigby.

Episodio 36 (30 de septiembre de 1967): *Good Day Sunshine.* De nuevo en Coney Island, empieza a llover. Y todos le echan la culpa a Ringo, porque dicen que es mufa. *Ticket to Ride.* Los Beatles muestran sus hobbies. *Sing-a-longs*: Strawberry Fields Forever / And Your Bird Can Sing.

Episodio 37 (7 de octubre de 1967): *Taxman.* Mientras pagan sus impuestos, los Beatles comienzan a pegarse con bolsas de dinero hasta caer desmayados. Cuando despiertan, se encuentran peleando junto a Robin Hood contra el sheriff de Nottingham. *Eleanor Rigby.* Los Beatles salen en defensa de la anciana Eleanor Rigby, considerada una bruja por los chicos del barrio. *Sing-a-longs*: Got to Get You Into My Life / Here, There and Everywhere.

Episodio 38 (14 de octubre de 1967): *Tomorrow Never Knows.* De visita en Stonehenge, los Beatles descubren una civilización perdida. *I've Just Seen a Face.* En el estudio de grabación, Ringo pierde la voz. *Sing-a-longs*: She Said She Said / Long Tall Sally.

Episodio 39 (21 de octubre de 1967): *Wait.* Los Beatles tienen que devolver al príncipe de Krapotkin a su castillo, antes de que su prometida se case con otro. *I'm Only Sleeping.* Luego de leer la leyenda del rey Arturo ante un grupo de chicos, John queda dormido y se sueña ayudando a Merlín en su lucha contra un dragón. *Sing-a-longs*: Penny Lane / Eleanor Rigby.

La Botica de Maneco

45 Toneladas Clásica N° 3

Guión: Carlos Albiac

Dibujos: Horacio Lalia

Editorial Perfil

96 páginas en blanco y negro

ISSN: 1669-158X

Historias mínimas

El tercer número de *45 Toneladas Clásica* (aunque en tapa diga *de Colección*), con su maqueta y color de portada de impecable factura -ojalá se haga costumbre- es una fiesta. Y el contenido, justo y ambicioso.

Vamos por partes. El dibujo de Horacio Lalia, lujoso, expresivo, impactante como siempre, relata la acción paso a paso, por momentos veloz, luego demorado con algún detalle que frena la lectura y obliga a observar la escena anterior, marcando el ritmo o tempo que debe durar la mirada.

Carlos *Catulo* Albiac, siempre milimétrico, escueto y no por eso carente de vuelo, ha guionado estas historias mínimas, algunas con resolución evidente aunque no menos lógicas, más sin revelar el verdadero talento de uno de los pocos grandes escritores que ha dado la historieta argentina. Albiac está en estas historias, pero no es el brillante inventor que sabe ser.

De todos modos, ambos forman una dupla perfectamente complementaria.

Originalmente, esta producción aquí reunida fue realizada para la Eura Editoriale de Italia, entre 1989 y 1991, no perdiendo interés con el transcurso del tiempo.

En este ejemplar se presentan seis capítulos de *El inspector Bull;* y Perfil promete una entrega más para completar la obra, de la cual en la Argentina se han editado diversos episodios en *Hora Cero* (versión de la Urraca) y en revistas de Columba.

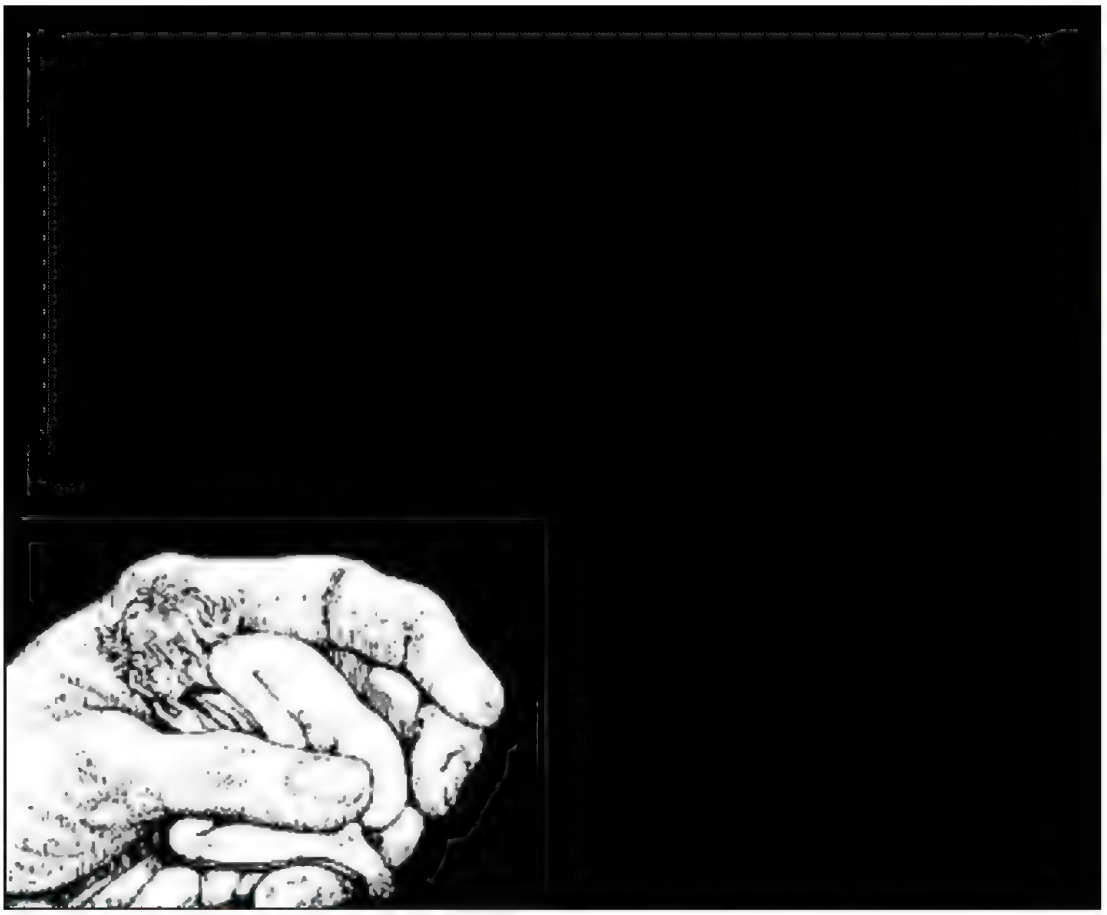
Rodríguez Van Rousselt

El Inspector Bull "era un personaje especial -escribió Horacio Lalia en el prólogo-, resolvía todo en base a la deducción. No solo buscábamos un clima policial, tratábamos de crear buenas atmósferas... con algo de magia, con algo sobrenatural. (...) Resolvía un caso en cada episodio a través de su pipa, el fumar era una especie de introducción a lo que él pensaba o decía. Muchas veces las soluciones eran fantásticas o extrañas, ese era justamente el toque especial de la historia. En realidad la idea original era hacer algo de serie negra, pero no nos quisimos volcar hacia ese rumbo. (...) Pensamos en un inspector de Scotland Yard, que fuma pipa, como yo... Cada vez que él busca su tabaco favorito y se pone a fumar, empieza a aclararse el caso. Incluso hay un episodio en el que, de las volutas de humo, sale la respuesta al enigma. Es la pipa la que le dicta la solución del caso".

Arriba:
Portada de
45 Toneladas Clásica N° 3.

Derecha:
El Inspector Bull en acción.

© Carlos Albiac y Horacio Lalia.



Ana

Guión: Gabriel Solano López

Dibujos: Francisco Solano López

Deux Books

112 páginas en blanco y negro

I.S.B.N.: 987-21482-2-8

No soy de aquí ni soy de allá

Ana. Nombre de mujer. Y (posible) contracción de *Argentina*.

Ana es, también, el título de la historieta que Francisco Solano López dibujó con guión de su hijo, Gabriel, cuando ambos se fueron al exilio. Corría 1976, la Dictadura llegaba para quedarse y Solano puso proa a España para salvar la vida de Gabriel, militante de base que había zafado de la prisión (y tal vez de algo peor) aceptando abandonar su país.

"*Ana* es la historia (o una mirada a la historia) de Ana, un pedazo de vida de mujer joven, apurada a grandes tragos: en menos de diez años violentísimos. Arranca en un París conmovido y militarizado por la paranoia de guerra inminente -que es y no es el reflujo del '68- y termina en el escenario apocalíptico de ese mismo París arrasado por la guerra nuclear, retrotraído en la Historia a las formas más primitivas de supervivencia y explotación, la paranoia cumplida. La historia de Ana se acompasa con ese devenir. Es un itinerario trágico y devastador: no hay salida para ella. Arranca mal cuando aún hay esperanza y termina peor cuando ya nada queda y ganaron los buitres", analizó Juan Sasturain en el prólogo de esta edición que, por vez primera, presenta al público argentino la obra completa.

Lo cual no implica que *Ana* sea una lectura sencilla. Más bien, al contrario. Cuando los Solano López narraron la existencia dolida y atormentada de Ana, la palabra desplazado no se utilizaba para definir a quienes habían perdido sus raíces, cortadas de cuajo por las balas disparadas para apuntalar un nuevo orden mundial. Un paso más allá del exilio, Ana pierde el sentido de su vida. Y libre de pecado, arroja su primera piedra contra el sistema que la reprime.

Citando a Perón, Montoneros decía que la violencia ejercida por el oprimido no era violencia, sino justicia. Pero el ejercicio de su justicia le depara a Ana un destino aún peor, el descenso a los infiernos del alma que deja secuelas en el cuerpo. La saña como dialéctica del poder. El viaje como círculo infinito. Sin punto de partida, sin lugar de llegada. La perpetuación del presente. Un dolor que no cesa.

Nombre de mujer y (posible) contracción de Argentina, *Ana* es, también, el título de la historieta que Francisco Solano López dibujó con guión de su hijo, Gabriel, cuando ambos se fueron al exilio.

Fernando Ariel García

Izquierda:
El ser y la nada.

Arriba:
Portada de *Ana*.

© Gabriel y Francisco Solano López.

Manual de historia argentina - De Carlos a Néstor

Autor: Sergio Langer

Pequeño Editor

280 páginas a dos colores

ISBN: 987-22094-5-6

La verdadera historia

"Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia", dice con razón una canción popular. Y desafiando a los oficiales/oficialistas postulados condescendientes, Sergio Langer armó este libro cualitativo que debería ser de lectura obligatoria en escuelas, organizaciones sociales y hogares de la Argentina. Porque el uno a uno fue hermoso cuando lo pensamos a escala individual, con las posibilidades de acceso a viajes, nuevas tecnologías y máximo confort, pero sólo si lo miramos desde la vereda de los incluidos. Y porque la reactivación que vino del sur trajo nuevas prosperidades, pero menos bocas para comer la torta.

"Este *Manual de historia argentina* -apuntó el periodista y escritor Juan Becerra en un prólogo extremadamente claro- es la representación negativa de la Argentina Potencia. En sus imágenes hay un horizonte fatal de fracaso y una negación delirante de ese triste destino que vuelve siempre sobre nosotros como si tradición y futuro fuesen parte del eje dorado sobre el que gira, locamente, el karma nacional. El tiempo histórico ha sido suprimido y la Argentina ya no puede avanzar ni -siquiera- retroceder. Todo aquello que fue historia es ahora la misma apesadumbrada actualidad. Es la teoría gráfica del fracaso visto en sueños como triunfo. Langer obtiene su materia del abismo que separa lo que los argentinos deseamos ser de lo que somos, ese pozo que aparta el ideal europeo-norteamericano que todavía nos sostiene como país imaginario del papel insular y *border* que representamos. No es el único recurso del universo ideológico que compone el humor langereano. Hay otro que opera al revés -por reunión-; allí se encuentran, como hermanos en desgracia, el temor de ser una república secundaria y el día -un hoy que se repite- en que amanecemos empequeñecidos tras un prolongado sueño de grandeza. Mientras soñamos, vivimos la pesadilla".

Compuesto por trabajos humorísticos que cubrieron con ojo periodístico los años que van del apogeo de Carlos Menen a la asunción de Néstor Kirchner, el libro de Pequeño Editor recupera material que Langer publicó entre 1998 y 2004 en *Zona*, por ese entonces un suplemento dominical de investigación del diario *Clarín*. Incluidos algunos dibujos que quedaron inéditos y mantienen en su condición de boceto la pulsión inconclusa de un despertar argentino que viene pero nunca llega. Esa bronca decantada en carcajada. O la desilusión intentando sonreír.

"Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia". Esta que Langer registró con su plumín quirúrgico.

Fernando Ariel García

Arriba:
Portada de
Manual de historia argentina.

Derecha:
Dos muestras
del humor de Langer.

© Sergio Langer.

Merlín

Guión: Robin Wood

Dibujos: Enrique ALcatena

Thalos Editorial

144 páginas en blanco y negro

I.S.B.N.: 987-21204-3-9

La caída

A veces no importa tanto qué se cuenta, sino cómo se lo hace. Y *Merlín*, la historieta que Robin Wood y Enrique Alcatena realizaran para el *Nippur Magnum* entre 1993 y 1994, es un claro ejemplo de ello.

La historia del Rey Arturo, sus Caballeros de la Mesa Redonda, el mágico enclave de Camelot y la entelequia de Avalon son bastante conocidos. La naturaleza sobrenatural de Excalibur y el triángulo amoroso entre Arturo, la Reina Ginebra y el caballero Lanzarote del Lago, alumbraron miles de páginas y tomos en diferentes lenguas. La gran virtud del relato de Wood y Alcatena, que este libro recoge en su versión íntegra, sin la censura ejercida por Editorial Columba y con el agregado de cuatro nuevas páginas a manera de prólogo, se encuentra en la perspectiva escogida para contar el desmoronamiento de una cultura que se consideraba eterna e inmutable.

Tal como indica el título, Merlín es el hilo conductor de la trama, la voz que guía al lector a través de las vicisitudes intelectuales y físicas por las que atraviesan los personajes. Su punto de vista es el que rige los destinos de la narración. Y el que motiva y tripula los baños de sangre y miseria humana que el trazo de Alcatena estiliza con tallas, símbolos y la ominosa presencia del negro.

Historia de Dioses peleando por mantenerse en el imaginario colectivo de los hombres, *Merlín* se detiene en la ambición ilimitada de Merlín Ambrosius, posiblemente el mago más importante de todos los tiempos, soberbio enceguecido que resume su misión en una ultrapolarizada guerra entre el Bien y el Mal. Conceptos absolutistas que les sirven a los poderosos para maquillar sus verdaderos intereses, siempre puestos a resguardo tras las sombras de las intenciones.

A la larga, todo resultará inútil. "Tuvimos un sueño magnífico... pero algo se *pudrió* en él", dirá Merlín cerca del final, poco antes del éxodo de los Dioses a otros planos de existencia. Culpas y responsabilidades, como suele ser costumbre, recaerán en los actos de los hombres, que no supieron comprender la trascendencia del designio que se les impuso unilateralmente.

Y es que hay algo que Merlín no entiende o no quiere entender. Cuando el fin justifica los medios, los medios que se utilizan terminan siendo ilegítimos e indignos. Siempre.

Fernando Ariel García

Interior (izquierda) y portada (arriba) de *Merlín*.

© Robin Wood y Enrique Alcatena.

Morón suburbio

Autor: Angel Mosquito

La Productora

120 páginas en blanco y negro

Viñetas (arriba) y portada(abajo) del tomo recopilatorio de *Morón suburbio.*

© Angel Mosquito.

Pulp Fiction

"En 1815 Morón fue censado por primera vez resultando la mayoría de sus pobladores, agricultores; también había muchos dedicados a la crianza de animales, comerciantes y trabajadores manuales (zapateros, panaderos, carniceros, pulperos, sastres y otros), algunos de los cuales residían en el pueblo. (...) En 1859 la llegada del ferrocarril facilitó que la producción de la zona fuera conducida en forma rápida y segura a la ciudad de Buenos Aires. Los trenes de pasajeros llegaban tres veces al día y aumentaba en número los fines de semana, ya que Morón se había transformado en una localidad turística y se decía que el clima de este pueblo era muy saludable, apto para la cura de enfermedades respiratorias. Las familias porteñas llegaban a dar un paseo por las quintas y volvían al atardecer. Si bien la instalación del ferrocarril contribuyó al asentamiento urbano, aún en 1881 se registraba importante número de hectáreas dedicadas al cultivo y a la cría de vacunos, equinos y ovinos. La llegada masiva de inmigrantes a partir de 1890 hizo que la población creciera y se urbanizara. En estos tiempos también asistimos a la creación de varios establecimientos educativos estatales y confesionales, una Biblioteca Pública y periódicos locales; también se habían fundado instituciones que correspondían a colectividades como la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos (1867). El siglo XX trajo consigo nuevo crecimiento para la ciudad: la creación del 'Hospital Vecinal Mixto' (1909) y la Asistencia Pública (1931) marcan la preocupación por la salud de la población y sobre todo un sostenido avance del movimiento industrial: dentro de la localidad se instalaron numerosas fábricas textiles y metalúrgicas entre otras".

Es la verdad histórica, si tomamos por cierto lo que asevera la página web del Partido de Morón, uno de los más importantes del conurbano bonaerense. Pero si realmente queremos conocer a Morón, lo mejor es meterse de lleno en la historieta de Angel Mosquito (*nom de plume* de Mariano Pogoriles), un clásico del *underground* local que nació en 1997 y dejó registro, entre tantas otras cosas, de la debacle argentina.

La topografía de *Morón suburbio* está hecha de la miseria cotidiana, el cana corrupto, el puntero político, los desocupados, el crimen (des)organizado, las multinacionales, el vaciamiento de la identidad, el reinado del sálvese quién pueda. Un nuevo contrato moral consensuado entre los portadores de armas y los obligados a obedecer, a subsistir en medio del desierto, en esas calles donde Tarantino es un bebé de pecho y Sergio Leone una carmelita descalza.

El escudo de la Municipalidad de Morón incluye la frase "Surgit Moron et nos secum fert", "Morón surge y nos eleva". No es un chiste, lo juro.

Fernando Ariel García

Suda Mery K! N° 1

Autores: Varios

ABC Ediciones

76 páginas en blanco y negro

Suda Mery K! para los sudamericanos

La idea de la unión común entre los pueblos latinoamericanos dio sus frutos, al menos en el terreno de la historieta. Porque el nuevo sello ABC Ediciones, que es la sumatoria de las editoriales independientes Ex Abrupto (francoargentina), Eureka! (Bolivia) y Ergo Comix (Chile), parió este soberbio primer número de *Suda Mery K!*, expresión cultural que se declara bianual. "La revista surge en base al poco acceso que cada país tiene a las producciones independientes de los otros países sudamericanos", expresa la gacetilla de prensa al referirse al notable desconocimiento que existe en la región sobre el trabajo, los estilos y las temáticas que el noveno arte asume en el sur del continente.

Por ello, recopilando material que ya había circulado en sus lugares de origen, *Suda Mery K!* se planta ante tanto manga, cómic norteamericano y línea clara, como amplificador de esas voces que suelen mantenerse ocultas en la maraña. Y que, no casualmente, son las que mejor representan nuestras búsquedas, nuestros temores, nuestros logros y nuestras ideas.

Suda Mery K! está fuertemente estructurada en segmentos, que se presuponen fijos: Los de A.K. ("una sección para descubrir como sudan nuestros obreros"), History K! ("una ojeada atenta al pasado de la historieta en nuestras tierras"), El Alkimista ("explora los límites de la narración secuencial") y El Extranjero ("dónde les presentamos un autor forastero no tan conocido en nuestros páramos"). La selección que transpira la camiseta incluye a los argentinos Carlos Nine y Salvador Sanz, al brasileño Samuel Casal, al cubano Franck Arbelo, los bolivianos Cachi K y Joaquín Cuevas, al chileno Rodrigo Salinas y al suizo Thomas Ott. Adaptaciones de relatos de Julio Cortázar y Jaime Lagos, memorias de viaje por el México profundo, el sentido de algunos cementerios del estado de Santa Catarina y la explotación sexual son las lágrimas que borda este collar de perlas.

"La idea es sacar el número 2 para diciembre - declaró Thomas Dassance, miembro del equipo creativo, a la revista *Comiqueando*-. En esta segunda entrega ya tenemos autores en vista, ahora falta que pongamos en práctica nuestro funcionamiento de democracia directa para saber qué trabajos van a entrar. Ya hay un par que están aprobados: 'El Extranjero' será en este caso Miguel Brieva, un autor español cuyo trabajo nos hizo caer de culo (sic) en el festival de La Paz (Bolivia). Y en la parte argentina habrá un trabajo de Juan Sáenz Valiente. El resto todavía está por decidirse..."

La utopía, por fin hecha. **Fernando Ariel García**

Izquierda:
Carlos Nine
adapta a Julio Cortázar.

Derecha:
Viñetas del brasileño
Samuel Casal.

Arriba:
Portada de
Suda Mery K! N° 1.

© de sus respectivos propietarios.

Capsulas

Argentina

Animaladas. Pequeño Editor. Recopilación del trabajo que Leo Flores (guión) y Rebeca Luciani (dibujos) vienen desarrollando en la revista catalana *Tretze Vents*. "Estos animales tienen problemas humanos y también, como los personajes de las fábulas, el don de la palabra. Las historias mínimas que dibujan sus páginas no concluyen con una moraleja: sus nudos se desatan a carcajadas".

Bastion Unlimited N° 3. Gárgola Ediciones. Una historia corta de *Sin City* (Frank Miller), la continuación de *Elegido* (Mark Millar y Peter Gross) y la presencia de *Dallilah*, *El Angel de la Noche* y *El Hombre Primordial* conforman el sumario de esta nueva entrega de la revista antológica.

Battle Royale N° 1. Editorial Ivrea. "Uno de los más grandes éxitos de la actualidad en Japón y cuyos films han podido verse en los cines de nuestro país. La historia, a estas alturas ya conocida por casi todos, narra que en un futuro los estudiantes de secundaria están inmersos en una siniestra competencia llamada precisamente Battle Royale. Las particulares reglas de este 'juego'? Sólo una persona del curso elegido para participar puede sobrevivir después de tres días en una isla repleta de peligros. Si hay más de uno vivo al cumplirse el plazo, mueren todos, así que la única forma de salvarse es asesinar a todos tus compañero/ as (sic). El horror, la locura y la traición se convertirán en moneda corriente, mientras la lenta cuenta regresiva va llegando a su fin. Pero a pesar de todo esto, puede que incluso haya espacio para el amor... ? Sus creadores son el dibujante Masayuki Taguchi y el guionista es el mismísimo Koshun Takami, es decir el padre de Battle Royale (fue él quien creó las novelas originales, en las cuales se basaron las películas)".

Borges y los orangutanes eternos. Sudamericana. Al fin llegó la versión castellana de la novela *Borges e os orangotangos eternos*, escrita por Luis Fernando Verissimo (autor de *O analista de Bagé*) en el 2000. Volgestein, traductor gaúcho de la obra de Borges, llega a Buenos Aires para participar del encuentro de la Israfel Society, grupo que, como su nombre indica, está compuesto por eruditos y fanáticos seguidores de Edgar Allan Poe. En la capital porteña, Volgestein y Borges deberán resolver un asesinato que, como corresponde a toda sucursal de la Rue Morgue, se produjo en un cuarto cerrado. Para leer de un tirón.

Blitz. Sticker Design. Primer tomo de las aventuras de Flash, recopilando los N° 192 a 194 del Corredor Escarlata. Y sí, el libro se llama *Blitz*, porque la palabra Flash ya está registrada por otra editorial y no puede ser utilizada en el título comercial de la publicación. ¿O por qué creían que Perfil lo había rebautizado *Flushman*?

Callejones rojos. De los cuatro vientos. La relación entre dos jóvenes y el mundo del hampa portuario en este álbum guionado por Silvia Debory dibujado por Ignacio Rodríguez Minaverri.

El príncipe feliz. Secretaría de Cultura de la Nación. El clásico relato de Oscar Wilde reinterpretado por Fontanarrosa, Hermenegildo Sábat, Carlos Nine, León Ferrari, Luis Felipe Noé, Ricardo Darín, China Zorrilla, Lalo Mir, Abelardo Castillo y Mario Pergolini, entre otros nombres de la cultura, a total beneficio de la Fundación Garrahan.

El perro perdido. Puerto de Palos. Número debut de una colección destinada específicamente al público infantil, protagonizada por un grupo de niños durante (al menos) cuatro libros. ¿Los autores? Rosa María Rey (guión) y Andrés Martínez Ricci (dibujos).

El regreso. Emecé. Nueva novela del escritor argentino-canadiense Alberto Manguel, centrada en un personaje que retorna a la Argentina tras treinta años de ausencia, intentando rearmar su vida después de la dictadura. "Quise que hubiese (en la trama) por lo menos una persona emblemática que pudiera reconocerse -contó el autor a la revista *Ñ*-.

Oesterheld es un personaje que siempre me conmovió. Cuando yo era chico, *El Eternauta* era para mí una referencia esencial. Luego en los documentos del *Nunca Más* se cuenta la última vez que lo ven; está destrozado, y sin embargo quiso saludar con la mano uno por uno a todos los presos que estaban con él en la Nochebuena del '77, cuando les permitieron sacarse las capuchas y hablar cinco minutos".

Grandes chicos. La Pelota Roja. Libro ideado por el futbolista Juan Pablo Sorín y su esposa, Sol Cáceres, con trabajos inéditos de escritores e ilustradores que giran sobre las memorias de sus infancias. Juan Sasturain, Rep, Guillermo Saccomanno, Pablo De Santis, Alejandro Dolina, José Pablo Feinman, Luis Alberto Spinetta, Griselda Gambaro y Horacio Fontova son algunas de las figuras que colaboraron en esta iniciativa. Todo lo recaudado por la venta de ejemplares será destinado a la refacción de las escuelas 1162 y 1009 y al Hospital Rural de Pampa de los Guanacos, en la provincia de Santiago del Estero.

La Cigarra N° 1. Museo del Dibujo Oscar Blotta. La revista de la localidad bonaerense de 25 de Mayo "no tiene como única finalidad la difusión del accionar del museo, ya que contiene notas de interés cultural en general y mucho material humorístico, gracias a la participación de una larga lista de colaboradores. En este primer numero lo hacen: Carlos Killian, Marcelo Niño, Osvaldo Laino, Eduardo Ferro, César Da Col, Cilencio, Pablo Fernández, Pepe Angonoa, Claudio Furnier, Fabián Mezquita, Jericles, Sergio Chait, Claudio Kappel, y Grafio. Sumándole el aporte de dibujantes y escritores veinticinqueños".

La Fiera según Setro N° 117. Edición de autor. La revista de cómics gratis cumplió once años de vida y lo festejó arropada en una portada de Sergio Lánger. Incluye historietas de Pablo Rivero, Santiago Rosado, Fernando Baldonado y Setro, Rubén Quiroga y Bruno Marioli.

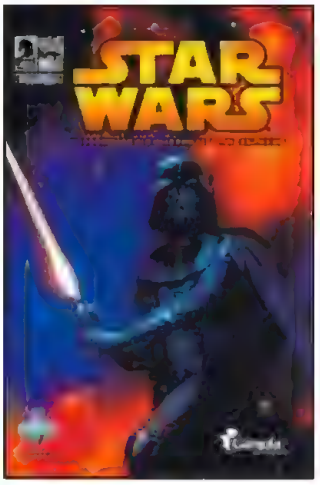
La sexta lámpara. Seix Barral. Biografía del apócrifo arquitecto Silvio Balestri, que busca recrear la Torre de Babel, esta novela de Pablo De Santis toma a la arquitectura como filtro para intentar entender las utopías. "Estructurada a partir de cien capítulos cortos -escribió Juan Pablo Bertazza-, dispuestos a maneras de pisos de una gran construcción, y su ingeniero y maestro mayor de obra logra un muy buen manejo de la incógnita, adscribiéndose a un realismo que siempre le deja alguna ventana abierta a lo fantástico".

Rosa de Miami. Seix Barral. Novela de Eduardo Belgrano Rawson que el autor imaginó, treinta años atrás, como un cómic. El proyecto original, dijo en una entrevista publicada en *Ñ*, "fue una historieta -que nunca me publicaron- cuya fuente era un paratrúper cubano que descendió sobre Cochinos, que había desertado de Cuba, que había sido contratado por la CIA, y que había sido entrenado en Guatemala, en un lugar de la selva que se llamaba Garrapatenango. Yo publicaba en las revistas *D'artagnan* y *El Tony*, de la Editorial Columba. Ahí salían historietas con títulos como *Africa Corps*, o *Los Gladiadores del Coliseo Romano*. No iban a publicar una historia traída de los pelos como una invasión de la CIA, que todos sabemos que no existen... Entonces a la historieta me la rechazaron sin la menor vacilación".

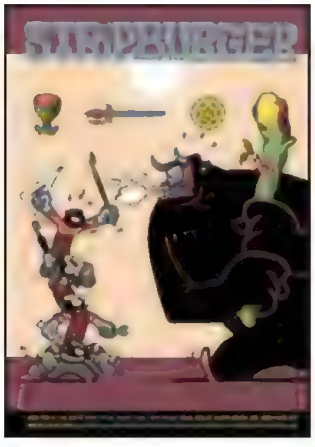
Sin City: La gran matanza N° 1 y 2 (de 2). Gárgola Ediciones. Tercera saga de la ciudad del pecado imaginada por Frank Miller. Publicada originalmente por Dark Horse bajo el título *The Big Fat Kill*, recupera el protagonismo de Dwight McCarthy, ya visto en *Una dama por la cual matar* (*A Dame to Kill For*).

Star Wars. Historias de la Guerra de las Galaxias Volumen 1. Gárgola Ediciones/ Comics Conosur. Directamente de las páginas de la antológica *Star Wars Tales* de Dark Horse llegan estos cinco relatos de aventuras en tiempos remotos y lejanas galaxias.

Capsulas



Capsulas



Un hombre con sombrero. Pequeño Editor. Recopilación de la tira que Gustavo Roldán (h) viene publicando desde el 2001 en *Tretze Vents*. "La sensación de facilidad acompaña a estos dibujos: su virtuosismo radica en esta humildad. Arman seres con nada: apenas unos palitos y el sombrero. Historias que arrancan de lo nimio para zambullirnos en el desconcierto".

Veintitrés para los chicos. La Historieta Argentina nº 3. Edición dedicada al general José de San Martín, mostrando un Libertador de América más cercano a la carne y muy alejado del bronce.

World of Narue Nº 1. Editorial Ivrea. Arranca la edición local del manga de Tomohiro Marukawa. "Un día de lluvia después del colegio una chica muy extraña se roba el corazón de Kazuto Iitsuka. Su nombre es Narue Nanase, y resulta ser una alienígena. Es de personalidad humilde y normal, pero tiene la habilidad especial de teletransportarse. Ahora que su amistad con ella ha comenzado... Cuál será el futuro de Kazuto...? Una popular comedia romántica de ciencia ficción, que mezcla un inocente amor de secundaria con la más intrincada conspiración intergaláctica!!!".

Alemania

Don Quichotte Nº 8. Revista bimestral satírica turca, realizada en Alemania para la colectividad inmigrante.

Tom of Finland: The Comic Collection. Taschen. Caja de cinco tomos que agrupa cronológicamente todas las historietas del autor-icono gay Touko Laksonen (1920-1991, popularizado como Tom de Finlandia), incluyendo los veintiséis episodios de *Kake*. Curado por Dian Hanson, la edición está disponible en alemán, inglés y francés.

Brasil

100 respostas sobre Batman. Editora Abril. En éste, su tercer libro, Sidney Gusman, explora los costados menos conocidos del famoso Hombre Murciélago: "¿Quá día nació Bruno Díaz?, ¿El millonario de Ciudad Gótica tiene hermanos?, ¿Cómo encontró a Sherlock Holmes?, ¿La Tía Harriet de la TV ya existía en las historietas?; y ¿Dónde queda la ciudad llamada Batman?" entre otros.

Cada um no seu lugar. Martins Fontes. Edición local del clásico libro de Quino *Gente en su sitio*, aparecido en 1978.

F. Nº 2. Segunda andanada de esta nueva publicación de humor gráfico e historietas, en la tradición de las recordadas *Chiclete com Banana* y *Porrada*, mostrando los trabajos de Allan Sieber, Arnaldo Branco y Leonardo.

Mestres Disney Nº 5. Editora Abril. Número dedicado a Renato Canini, autor de un centenar de cómics de *Zé Carioca* realizados en el Brasil entre 1970 y 1976, incluyendo una nueva aventura dibujada especialmente para la ocasión ("O código da Trinta"), al igual que la ilustración de la portada.

Mulheres alteradas 5. Editora Rocco. Edición carioca del último tomo del *Mujeres alteradas* de Maitena. "La dibujante argentina -adelanta la gacetilla- se ríe un poco más de las pequeñas desgracias de las mujeres solteras, casadas, divorciadas, con o sin hijos, exitosas o fracasadas. Sus personajes anónimos continúan siendo universales; y la mayor prueba de ello es el suceso que obtienen en decenas de países".

Eslovenia

Stripburguer Nº 40. Edición dedicada íntegramente al cómic español, con colaboraciones de Max, Miguel Robledo, Sonia Pulido, Olaf Ladouse y Miguel B. Núñez. Un lujo.

España

74 dibujos y pico. Inreves. Tomo de Max con ilustraciones sin palabras para quedarse idem.

Alack Sinner Nº 5 (de 7). Planeta De Agostini. En *Nicaragua* "Sinner será testigo de primera mano de la sucia campaña contra Nicaragua y los sandinistas llevada a cabo por la administración de Ronald Reagan. Implicado incluso personalmente en sus pesquisas, Sinner está en un momento complejo de su vida personal, compartida básicamente por Enfer, su ex mujer, Cerril, su hija, y Delia, su nuevo amor".

Biblioteca Grandes del Cómic: Snoopy y Carlitos Nº 1. Planeta De Agostini. "El mundo de Carlitos es un microcosmos, una pequeña comedia humana válida tanto para el lector inocente como para el sofisticado. Y la mejor manera de apreciar lo expuesto es esta edición en la que permite apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista como de los personajes. Un libro imprescindible", traducción al español de la laureada colección integral encarada por Fantagraphics en los EE.UU.

Biblioteca Grandes del Cómic: Terry y los piratas Nº Especial/ Nº 1. Planeta de Agostini. ¿Hace falta decir qué se trata de una obra maestra de Milton Caniff? El Nº Especial "recoge los dos primeros años de las páginas dominicales (1934-1936), cuyas historias todavía eran independientes de las publicadas en las tiras diarias", mientras que el Nº 1 hace lo propio con las tiras diarias de 1934 y 1935.

Billie Holiday. Planeta de Agostini. "Carlos Sampayo, escritor, guionista y experto en jazz y José Muñoz, dibujante y leyenda viva del cómic argentino, nos introducen en la agitada, interesante y triste vida de una de las grandes voces legendarias del jazz: Billie Holiday. Su talento y tragedia son plasmadas a la perfección en este excepcional libro".

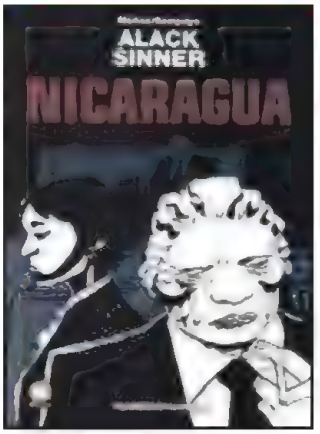
Brian the Brain. La Cúpula. "Si se me cayera un billete de 10.000 en el interior del cráneo de Miguel Ángel Martin me lo pensaría dos veces antes de entrar a recogerlo", escribió Jordi Costa. Y esta recopilación muestra por qué.

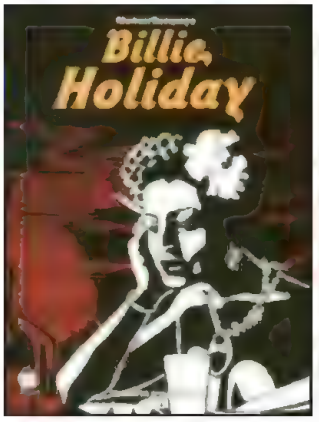
Clásicos Ilustrados. Brosquil Edicions/ Zorro Rojo. Colección que se propone "ofrecer al gran público ediciones cuidadas que reúnan a autores de la literatura clásica, traductores de renombre e ilustradores de prestigio". Y hasta ahora lo vienen logrando, sobradamente, con *La metamorfosis*, de Franz Kafka, en versión de César Aira y Luis Scafati; *El extraño caso del Dr. Jekyll & Mr. Hyde*, de Robert Louis Stevenson, por Elvio Gandolfo y Mauro Cascioli; y *El gato negro y otros relatos de terror*, de Edgar Allan Poe, por Elvio Gandolfo y Luis Scafati.

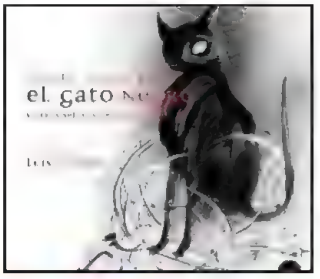
El año que fuimos campeones del mundo. Cabezabajo/ Aleta Ediciones. Al fin algo de Ulf K, el gran autor alemán, en español. Escribió Elroy R. B. en el prólogo: "El tebeo que estás a punto de leer arranca con un recuerdo agradable para su autor, el Mundial de Fútbol de 1974 que ganó Alemania. Una selección germana que hizo historia con el 'Kaiser' Beckenbauer al frente de un equipo que incluía a Maier, Vogts, Breitner, Hoeness o 'Torpedo' Müller en su alineación. La misma que dos años antes se había proclamado campeona de Europa, con un media-punta dirigiendo su juego y ganándose el apodo de 'El Karajan del fútbol' por parte de la prensa deportiva. (...) Todo eso resumido en dos viñetas de manera magistral por el dibujante, que dos páginas después convierte un simple partido entre chavales de barrio en una cuestión especial, el juego de la vida entre dos porterías. La gran diferencia entre triunfadores y secundarios de lujo. Esos que dan más importancia a la amistad que al estrellato, aunque todos sean conscientes de la importancia de un gol tonto, cuando lo que te juegas es el orgullo."

Historietas a la carta (Colección Mauro Entrialgo Nº 4). La Factoría de Ideas. Recopilación de las páginas humorísticas que Mauro Entrialgo (creador de Herminio Bolaextra) viene publicando en la revista *El Jueves* desde el 2000. "El botellón, el celibato en la iglesia católica, la legalización de las drogas, la moda de los monólogos humorísticos, la exaltación del espectáculo deportivo o el hastío veraniego -adelantó la gacetilla-

Capsulas







son algunos de estos temas que, atendiendo las peticiones de la redacción del semanario, el autor tuvo que desarrollar en auténticas *Historietas a la carta*. Complementan las que dedica cada semana a su personaje Ángel Sefija, donde reflexiona sobre sus intereses más cercanos habitualmente asociados a los usos y costumbres de la sociedad occidental contemporánea".

Horacio Altuna. Conversación/ Cuaderno de bocetos. Ediciones Sins Entido. "La figura de Horacio Altuna (Córdoba, Argentina, 1941), como uno de los grandes dibujantes de la historieta mundial, abarca los últimos cuarenta años, en los que ha trabajado con guionistas como Carlos Trillo, publicado en diarios como *Clarín*, *El Periódico* de Cataluña y la revista *Playboy*. Cuando llega a España en 1982 ya creó grandes álbumes para la posteridad como *El loco Chávez*, *Chances*, *Ficcionario* o *Hot L.A.* Asentadas en el factor humano y social, la veracidad del relato de Altuna pasa por la cercanía de la historia de cualquiera. Sin ropa destapa las entretelas de los grandes autores de la ilustración y la historieta. Sin complejos, pero con permiso, se desnudan los secretos de su estudio, su mano y su ejercicio. Una conversación sosegada y trabajos inéditos para conocer de buena tinta".

La Conspiración. La historia secreta de los Protocolos de las Sabios de Sión (Colección Will Eisner Nº 15). Norma Editorial. "*La Conspiración* es el legado que nos deja Will Eisner, que acabó la obra durante su último mes de vida, y ha sido considerada por algunos críticos como su obra más comprometida, una nueva novela gráfica en la que el maestro demuestra una vez más que la narrativa gráfica carece de límites temáticos". Con prólogo de Umberto Eco.

.

La verdadera historia de Leo Roa Nº 1. Norma Editorial. "Coged a un joven periodista, Leo Roa, lanzadlo al espacio en medio de montones de chatarra, de bestias improbables, de malos, de criaturas salidas de todas partes y sobre todo envolvedlo todo de virtuosismo, de elegancia y de ese sentido del ritmo que sólo pertenece a Juan Giménez. O btendréis una de esas escasas historietas de acción donde el futuro se lee riendo".

Las crónicas del sin nombre. Glénat. Esperada reedición de "un álbum mítico que aunó el talento artístico de Luis García con los maravillosos guiones de Víctor Mora en una serie irrepetible: *Las crónicas del sin nombre* fue publicada en la revista *Pilote* a iniciativa del mítico guionista René Goscinny. Goscinny le propuso a García elegir entre un guionista francés o un guionista español como colaborador, y éste escogió a Víctor Mora, creador de personajes tan emblemáticos como el Capitán Trueno, el Jabato o Dani Futuro. De esta combinación tan explosiva de talentos surge este cómic único y radicalmente a contracorriente".

Los misterios de la Luna Roja I: Bran, el invencible. Norma Editorial. Recopilatorio del cómic de Carlos Trillo y Eduardo Risso que en la Argentina presentara *Genios*. "En Burién, todo era alegría desde hace cinco años, cuando murió Tyl, la mujer del señor de la comarca. Ahora el señor está encerrado para siempre en su dolor. Su heredera, Luna, ha perdido la razón... y el malvado Leona ha iniciado un ataque a gran escala contra la comarca".

Roco Vargas: Paseando con monstruos (Colección Daniel Torres Nº 13). Norma Editorial. Daniel Torres retoma a su más conocido personaje en esta saga de dos partes. "Durante la presentación de su última novela, Roco Vargas conoce a un misterioso personaje que dice ser un revolucionario modelo de robot llamado Biomec y que es codiciado por todo el Sol. En el viaje que ambos iniciarán, Roco convencerá al biomec de que debe tener un nombre, y éste decide llamarse Dry Martini y contar su vida, que finalizará en el próximo álbum titulado *La balada de Dry Martini*".

Rosenda y otros momentos pop. Glénat. Recopilación de la saga de Manel Fontdevila, "nacida

en las inefables páginas de *Mr. Brain*, Rosenda es mitad gallina, mitad mujer curvilínea y 100% maldad absoluta. Rosenda no alberga caridad ni compasión en su alma. Su objetivo es crear el caos allí donde va. Al grito de 'Megatón ye-yé', la perversa identidad de Rosenda, la gallina mutante y psicópata de Plutón sale a la luz dispuesta a provocar problemas. Además de sus aventuras, en este volumen recuperamos dos divertidas historias pop y las tiras de los 3 marcianos que aparecieron en la revista *U*".

Sahrazad. Planeta De Agostini. "La magia oriental de *Las mil y una noches* ha permanecido intacta con el paso de los siglos. Y nadie mejor que Sergio Toppi para transmitirla al cómic. El detallado y expresivo dibujo de Toppi, unido a sus impresionantes composiciones de página hacen que los relatos de Sahrazad adquieran una nueva dimensión más exótica y atractiva que nunca".

Secretos del Manga Nº 4: Astro Boy (Colección Biblioteca Creativa Nº 39). Norma Editorial. "Aprender de un maestro como Osamu Tezuka siempre es un placer, y en esta ocasión tienes la oportunidad de aprender a dibujar uno de sus personajes más emblemáticos: Astro Boy. Este imprescindible volumen (realizado por Junji Kobayashi para Tezuka Productions) es todo un estudio sobre la evolución gráfica de Astro Boy durante sus dieciocho años de vida, y una forma fácil de aprender todos los aspectos que rodean al personaje, desde cómo dar movimiento a un robot hasta a dibujar manos y piernas con todo detalle".

Tierra de sueños. Ponent Mon. "Vivir es creer que hay algunas cosas que no pasarán nunca, pero que otras, sin lugar a dudas, sí. A través de los personajes de estos cinco relatos, el autor nos muestra que la vida está hecha de anhelos y renuncias: cuidar de un perro, soñar con tener hijos, escalar montañas, evadirse, tanto en sentido literal como figurado. Jiro Taniguchi trata con delicadeza los sueños y los temores que se ocultan tanto tras los pequeños detalles de la vida cotidiana como en el corazón de la aventura. Pone en escena la búsqueda de sí con todo que ello supone de lo más sensible y lo más íntimo".

Yo, Vampiro Nº 2: La maldición (Colección Made in Hell Nº 6). Norma Editorial. "Carlos Trillo y Eduardo Risso reconstruyen la mitología vampírica con *Yo, Vampiro*, una saga en la que las tintas de Risso y los soberbios guiones de Trillo convierten el mundo de la noche en un lugar verdaderamente terrorífico".

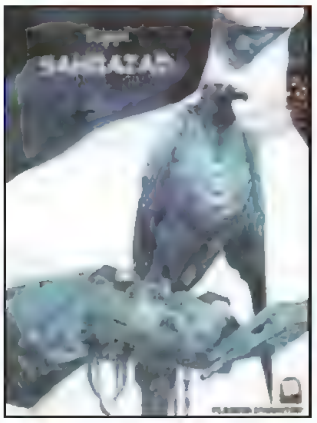
Estados Unidos

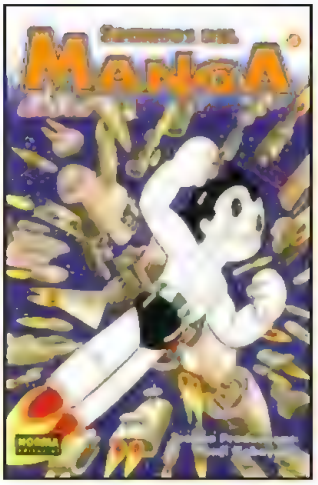
All-Star Superman Nº 1 a 12 (de 12). DC Comics. Segundo lanzamiento de la línea que trabaja sobre los conceptos icónicos de cada personaje, esta vez el Hombre de Acero visto por Grant Morrison (guión) y Frank Quitely (dibujos). El primer arco argumental "arranca con el peligroso rescate de un grupo de helionautas condenados a morir en la superficie del Sol. Esta masiva exposición a la radiación solar afectará a Superman de una manera que nadie podía anticipar... excepto Lex Luthor". Con tapa alternativa a cargo de Neal Adams.

Bart Simpson's Treehouse of Horror Nº 11. Bongo Comics. Homenaje a tres momentos clásicos del cómic terrorífico norteamericano: La línea editorial de EC Comics, en un relato de John Severin, Angelo Torres, Al Williamson y Mark Schultz; y la reunión de las famosas duplas Len Wein y Berni Wrightson (*Swamp Thing*) y Marv Wolfman y Gene Colan (*The Tomb of Dracula*). Jamón del medio.

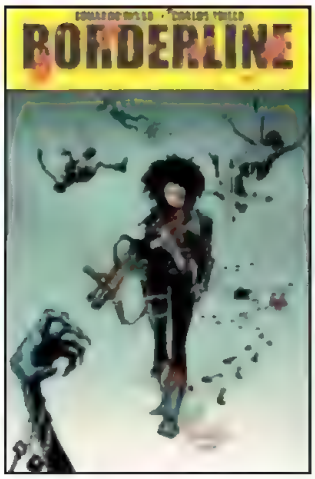
Batman: Arkham Asylum Anniversary Edition. DC Comics. Celebrando los quince años de la aclamada novela gráfica de Grant Morrison y Dave McKean , se lanzó esta edición especial que incluye ilustraciones promocionales y bocetos, así como las anotaciones de Morrison y la editora Karen Berger.

Batman Illustrated by Neal Adams Vol. 3. DC Comics. Ultimo libro recopilando cómics, portadas e ilustraciones realizadas por Neal Adams con temática batmaniana, incluyendo dos aventuras





Capsulas



dibujadas para los discos (sí, discos) de la empresa Peter Pan, nunca antes reeditadas. Guiones de Dennis O'Neil, Bob Haney y Len Wein.

Blackhole. Pantheon Books. El último trabajo de Charles Burns, por fin compilado en una lujosa edición de 352 páginas. "Oscura y poderosa novela gráfica ambientada en la Seattle de los años '70, es un relato de horror como nunca antes se ha visto. Una plaga desfiguradora ataca a los adolescentes del área, cambiándolos físicamente, la mayor de las veces de manera grotesca. Burns nos lleva dentro de las mentes de estos jóvenes, haciéndonos experimentar todo el salvajismo, la crueldad, la ansiedad y el desesperado deseo de escape que marca la naturaleza de la alienación adolescente. Y entonces empiezan los asesinatos... "

Borderline Nº 1 a 4 (de 4). Dynamic Forces. Edición local del clásico futurista de Carlos Trillo (guión) y Eduardo Risso(dibujos).

Catwoman: When in Rome. DC Comics. Tomo de tapas duras recopilando la homónima miniserie de seis entregas escrita por Jeph Loeb e ilustrada por Tim Sale. Prolongando las líneas argumentales de *The Long Halloween* y *Dark Victory*, el cómic relata "el misterioso viaje de Gatúbela a Italia y su enfrentamiento con la familia Falcone".

Crisis on Infinite Earts: The Absolute Edition. DC Comics. La miniserie de doce capítulos que revolucionó el Universo DC, ahora en dos libros formato tabloide y tapas duras. Uno para la saga de Marv Wolfman (guión) y George Pérez (dibujos); y otro para toda (*toda*) la parafernalia que viene rodeando a este cómic desde hace ya veinte años. Imprescindible para los fanáticos con plata.

Death Valley. Speakeasy Comics. Novela gráfica en blanco y negro de Scott Brown (guión) y Horacio Lalia (dibujos), ambientada en el lejano oeste. "El asalto al tren era el último trabajo de la banda de John Fisher. O al menos eso pensaban -adelanta la gacetilla-. Cuando un inescrupuloso cazador de recompensas comienza a matar a los hombres a causa del oro que habían robado, John descubre una motivación mucho más siniestra tras las muertes de sus camaradas".

Kamandi Archives Vol. 1. DC Comics. Los primeros diez números de la gran creación de Jack Kirby para la DC de los '70, choreada al Planeta de los Simios (¿y qué?).

Aplausos, por favor.

Little Lulu: Letters to Santa. Dark Horse. Nuevo recopilatorio de las historias de John Stanley (guión) e Irving Tipp (dibujos). "Para la nena de 8 años Lulú Moppet nada es imposible. ¿Calmar la furia de un desaforado niño de dos años? ¿Cuentos infantiles bullendo en el cerebro? ¿Llevar el mejor traje de papá al sastre? ¿Encontrarle hogar a un fantasma? Tarea para Lulú".

Solo Nº 7. DC Comics. Número íntegramente realizado por Mike Allred, presentando relatos de Hourman, Doom Patrol y Teen Titans, Batman (danzando a lo Adam West) y el Cuarto Mundo de Jack Kirby.

Squa Tront Nº 11. Fantagraphics. El más longevo fanzine sobre la mítica EC Comics volvió con un número especial dedicado a John Severin, incluyendo entrevistas, artículos y gran cantidad de dibujos muy poco vistos.

Tarzan: The Joe Kubert Years Vol. 1. Dark Horse. La versión del Rey de los Monos que Joe Kubert entregó en las revistas de la DC está considerada una de las más logradas en el universo historietístico de Lord Greystoke.

Prologado por el propio Kubert; y recoloreado a partir del trabajo original de Tatjana Wood, este volumen recupera los primeros ocho números, incluyendo "Origin of the Ape Man" y "Jungle Tales of Tarzan".

Indispensable como el aire.

The ACME Novelty Library. Fantagraphics. Chris Ware "vuelve al mundo editorial con *The ACME Novelty Library*, volumen de tapas duras que destila parte de las páginas humorísticas con que supo completar los huecos de su revista regular durante la última década. Esta edición definitiva contiene historias del futuro, del lejano oeste y de la interesante vida moderna. Incluye un mapa luminoso del cielo, la estructura general del universo y una completa biografía de la mismísima compañía ACME Novelty".

The Secret of the Swamp Thing. DC Comics. Libro de bolsillo con los diez primeros números del seminal *Swamp Thing* de Len Wein y Berni Wrightson.

The Universe of Liberatore. Heavy Metal Books. Libro de arte dedicado al creador gráfico de Ranxerox, Tanino Liberatore, desde sus primeros bocetos hasta el arte final generado por computadora.

Francia

Bulldozer N° 1. Nueva revista mensual dedicada al estudio del noveno arte. En su número debut incluye un largo reportaje exclusivo a Tardi, adelantos de los próximos lanzamientos norteamericanos y europeos, así como críticas de los títulos más destacados del mercado francobelga.

Bouncer Tomo 4: La vengeance du manchot. Les Humanoides Associées. "Manipulación, iniciación y reconstrucción, la búsqueda del honor y el misticismo. Estos son temas que preocupan a Alexandro Jodorowsky y que atraviesan toda su escritura. Este relato del asesino arrepentido, enemigo de los terratenientes y defensor de los granjeros valerosos es visualizado maravillosamente por el trazo de (Francois) Boucq".

Jour de Colère Vol. 1. Les Humanoides Associées. Continúa la reedición total de las aventuras de Giuseppe Bergman con la primera parte de sus andanzas africanas. Nueva portada a cargo de su creador, Milo Manara.

La corne ecarlate. Erko. Primer tomo de *El cuerno escarlata*, la obra fantástica y humorística de Carlos Trillo (guión) y Lucas Varela (dibujos).

La jeunesse de Blueberry 14: Le boucher de Cincinnati. Dargaud. Nueva entrega del longevo western, guionado por François Corteggiani e ilustrada por Michel Blanc-Dumont. En esta ocasión, Blueberry se encontrará cara a cara con Richard Jordan Gatling, ingeniero inventor de la primera máquina de guerra industrial a repetición.

Miyazaki Moebius. Catálogo de la homónima exposición que engalanó París entre diciembre de 2004 y marzo de 2005.

Pampa: Lune d'eau. Dargaud. Tercero y último tomo de la saga guionada por Jorge Zentner e ilustrada por Carlos Nine. "La maldición -adelantó la editorial- golpea a la familia Parra. Cirilo debe ayudar a su hermano Zenón a liberarse del lobo que ha poseído su corazón para que su padre pueda alcanzar el sueño eterno. Cirilo sabe que así la maldición de la Luna finalizará, liberando a su familia de una vez y para siempre".

Popeye. Denoel. Tres clásicas aventuras, aquí en versión coloreada, del famoso marinero. Y firmadas por Segar, nada menos.

Rahan: La liane magique. Lecureux/ Centlys. Sexta entrega de las aventuras prehistóricas del hijo de Crao, que en la Argentina supimos leer en las páginas de *Meteoro*. Guión de Lecureux y dibujos de Cheret.

Inglaterra

Bolland Strips! Knockabout Comics. Recopilación en tapa dura de las historietas cortas, autoconclusivas y en blanco y negro que Brian Bolland viene realizando desde los '70. Impresionante.

Capsulas

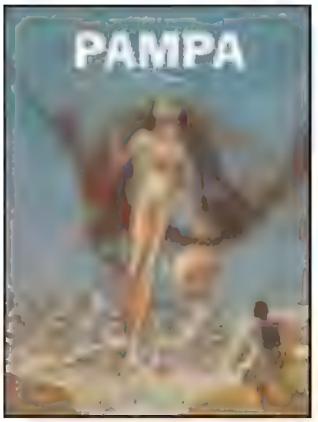


Illustration N° 4. La revista dedicada al estudio del arte de la ilustración en todas sus manifestaciones, se ocupa esta vez del trabajo de Edward Bawden, los grabados en madera de Clare Leighton, los dibujos que acompañan a los libros astrológicos; y la visión de Francis Mosley sobre los escritos de Joseph Conrad.

The Steel Claw: The Vanishing Man. Titan Books. Continúa la republicación de los superhéroes británicos de la IPC con este primer tomo del clásico de Tom Tully (guión) y Jesús Blasco (dibujos): "Louis Crandell, alias Garra de Acero. Cuando su mano artificial toma contacto con la electricidad, Crandell se vuelve invisible. Salvo su garra de acero".

Italia

Alvar Mayor Vol. 1 a 7. Andamar. Con la recuperación integral de la obra de Carlos Trillo (guión) y Enrique Breccia (dibujos), una nueva editorial entra al ruedo en el marco del próximo Salón de Lucca. Presentada en formato tabloide para realzar la calidad gráfica del clásico de la historieta argentina.

Dai Borgia ai pittori del novecento. Grifo Edizioni. Catálogo de la homónima muestra del maestro italiano Milo Manara, con textos de Mollica, Jodorowsky, Cerami, Cukierman y Nicosia.

Diabolik Año XLIV N° 6. Astorina. En realidad, se trata del N° 700, única razón por la cual "Settecento gocce di sangue" puede ser considerada *especial*. "Un antiquísimo tapiz manchado de sangre -dice el comunicado- es sólo un elemento arqueológico. Pero si en su tejido se encuentran setecientos rubíes de máxima pureza, resulta también una pieza de incalculable valor económico, por lo cual podría atraer la atención de Diabolik, algo que los arqueólogos querrán evitar".

Fellini Satyricon Politikon. Unmondoaparte. Recopilación de las historietas y chistes gráficos "anticomunistas, antiamericanos y antidemocristianos" que Federico Fellini realizó en tiempos de entreguerra para las revistas *Marc'Aurelio*, *Travaso* y *Pinco Pallino*. Como yapa, una entrevista inédita de 1981, a cargo del autor del libro, Angelo Olivieri.

I Giganti dell'Aventura N° 51. Eura Editoriale. Primer tomo de *El Cosaco*, saga aventurera de Robin Wood (guión) y Carlos Casalla (no Alberto, como figura en la portada, dibujos) que narra la azarosa vida de Sacha Veblin desde su nacimiento en la estepa rusa.

Il signor Spartaco. Coconino Press. Nuevamente disponible; y en gran formato, una de las obras más fascinantes de Lorenzo Mattotti, un libro en donde el autor "funde de manera única sus recuerdos personales con una mágica atmósfera de ensueño. Spartaco parte en tren a buscar a su tía, pero esta excursión es interrumpida e invadida por pausas oníricas (las memoria y los sueños que 'interrumpen' el viaje) y obstáculos causados por personajes misteriosos como el Doctor o Mr. Blue. Una historieta que ayuda a explorar nuestro inconsciente y a descubrir las partes más íntimas que solemos tener escondidas, verdadero salto cualitativo en la evolución artística de este autor conocido y apreciado en todo el mundo".

Linus Vol. 4 N° 481. Baldini Castoldi Dalai Editore. Es la gran revista italiana, aunque ya no sea tan novedosa ni revolucionaria como lo supo ser. Pero cómo no siempre se festejan cuarenta años de vida, este número se defiende (y muy bien) con clásicos norteamericanos como *Peanuts*, *Dilbert* y *Doonesbury*.

Mister No N° 364. Sergio Bonelli Editore. Comienzo de "Qualcosa é cambiato", largo arco de al manos once números con que se dará por finalizada la longeva revista. Ambientada en la región amazónica de Manaos durante diciembre de 1969, cuando el gobierno brasileño decidió convertir la

ciudad en zona franca, cuenta con guión de Guido Nolitta (seudónimo de Sergio Bonelli) y dibujos de Domenico y Stefano Di Vitto.

Sharaz-De Vol. 2. Grifo Edizioni. Después de quince años (o el tomo que acaba de aparecer en España), Sergio Toppi regresó al mundo mágico y misterioso de *Las mil y una noches* en estos tres nuevos relatos: "La pietra", "Il tesoro di Yazid" y "Dimmi perché signori". "El autor enfrenta a los personajes con sus destinos -comenta el comunicado oficial-, rediseñando en trazos de arabescos implacables que se trata, como siempre, de señales de una muerte anunciada".

Storia della globalizzazione a fumetti. Arcana. Edición local del invalorable *Hacia un despiporre global de excelencia y calidad* (2002), compilando el material humorístico del azteca El Fisgón (seudónimo de Rafael Barajas Durán, "contando las aventuras rocambolescas de Charro Machorro, nuevo capitalista mexicano que busca aumentar sus ganancias para sentarse a la mesa de los millonarios del mercado global", tal como escribió Massimiliano Clemente en el diario *Latina Oggi*.

The Flintstones. Este libro de compra opcional con las revistas *Panorama* y *TV Sorrisi e Canzoni*, incluye treinta y cuatro episodios de los Picapiedras realizados íntegramente en Italia para *Il Giornalino* entre 1992 y 2001, por Carlo Peroni y Franco Oneta. Considerados clásicos (al menos en la península) de la historieta infantil, están profundamente influidos por el espíritu de Carl Barks. Incluye una recreación de *La Odisea* y una sátira a la serie *Viaje a las estrellas*.

Till Ulenspiegel. Grifo Edizioni. Nueva edición de la clásica adaptación de Piero Zanotto (guión) y Dino Battaglia (dibujos).

México

Chihuahua en Comic. Instituto Chihuahuense de la Cultura/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta obra de Eli Cristóbal Méndez Baca (guión) y Ruy Gallardo Vidales (dibujo) "aborda la problemática social y conflicto emocional que viven los indígenas Tarahumaras al emigrar de su tierra de origen hacia las ciudades principales del estado de Chihuahua en busca de mejores oportunidades de vida y trabajo", escribió la periodista Liliana Velasco en el diario *El Estatal* de Chihuahua.

Cristóbal. Ensamble Comics. Revista dedicada a "reflejar la magia de los pueblos olvidados transportando al lector a lugares y acontecimientos fascinantes. Federico Aguilar, su autor, declaró que 'tenemos un interés por retomar algunas leyendas del México que de algún modo estamos olvidando y esa es nuestra principal inspiración'. El cómic sigue los pasos de Cristóbal desde los Altos de Chiapas hasta la frontera norte, mostrando la subsistencia de las generaciones rurales entre los centros urbanizados.

Kaliman El hombre increíble Nº 304. CMI. Después de una prolongadísima ausencia (y lanzamiento de una nueva serie de aventuras a todo color), la reedición cronológica de *Kaliman* regresó a México, impreso en sepia, con cadencia quincenal, continuando la numeración original y arrancando con una de las sagas más aplaudidas por los fieles seguidores: "El triángulo de la muerte".

Uruguay

Crímenes. Grupo Belerofonte. Breve colección de las grandes tragedias de pequeñas personas. Así se define esta novela gráfica conteniendo cinco relatos unitarios unidos por el quiebre de la ley y el derramamiento de sangre. La obra de Rodolfo Santullo, Ignacio Calero, Gabriel Ciccariello y Leandro Moura, "pretende enfocarse (...) en ese reflejo un tanto distorsionado que puede ser el espejo de una moralidad diferente. De la moral del criminal profesional, del amateur o del simple desesperado o marginal al que la sociedad no le presta otra oportunidad que la de la ilegalidad", con un homenaje gráficamente explícito al Alberto Breccia de *Mort Cinder*. Se consigue en algunas librerías especializadas de Buenos Aires. .

El amor es más fuerte

Con su nueva película, El cadáver de la novia, Tim Burton regresó al terreno de la animación cuadro a cuadro, utilizando muñecos de alambre y plastilina para reinventar una vieja leyenda rusa del siglo XIX. Estrenado en octubre en la Argentina, el filme demuestra que la búsqueda del verdadero amor es tan prioritaria en este mundo como en el más allá.

Por Fernando Ariel García

Siglo XIX, la discriminación religiosa conquistaba las conciencias del este europeo y bandas antisemitas patrullaban con el único propósito de evitar los matrimonios judíos. Para evitar la "degradación racial", estos grupos de tareas interrumpian las ceremonias, secuestraban a la novia, la asesinaban y la enterraban, con su vestido blanco teñido de sangre, en un lugar abandonado y sin ningún tipo de identificación. No es un cuento, pero sirvió de base a una leyenda folclórica que las estepas rusas se encargaron de endulzar, sólo un poco, para que en las bocas de los narradores orales el amor terminara venciendo a la barbarie. Se la conoce como "La novia muerta" o "El cadáver de la novia", pero a partir de octubre será recordada como la nueva película de Tim Burton.

Avanzando sobre los logros alcanzados con *El extraño mundo de Jack* (*Nightmare Before Christmas*, 1993), Tim Burton y Mike Johnson codirigieron *El cadáver de la novia* (*Tim Burton's Corpse Bride*) la nueva maravilla de la animación cuadro a cuadro producida por los estudios Warner Bros. "En la película no hay nada hecho por computadora -aclaró Johnson-, salvo en los aspectos técnicos de montaje. Los muñecos fueron animados por titiriteros expertos que los movían antes de fotografiar cada una de las 24 imágenes necesarias para obtener un segundo de película".

Arriba:
Yo me quiero casar...
¿y Usted?.

Abajo:
Afiche original del nuevo filme de Tim Burton.

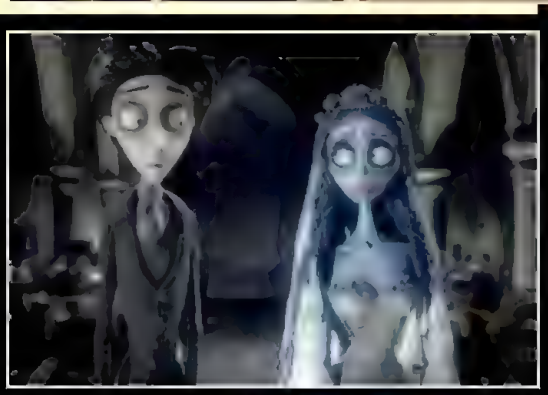
© de sus respectivos propietarios.

El futuro de la animación. Desde que los estudios Disney abandonaron las películas dibujadas a mano en favor de las generadas por computadora, la industria de la animación entró en un enardecido debate sobre su futuro. Tim Burton, que comenzó su carrera trabajando artesanalmente en la productora del tío Walt, hizo pública su postura al presentar *El cadáver de la novia*. "Para mí -declaró- la animación por computadora es un recurso válido. Pero en Hollywood utilizan la computadora sólo porque creen que la animación hecha a mano ya no es redituable. Y por eso copian a Pixar. Para ellos es más importante la tecnología que el talento de los artistas, no ven que la razón tras el éxito de las películas de Pixar es que son buenas películas. Que Disney haya cerrado su departamento de animación tradicional es algo que me asusta. Pero todo va a durar hasta que alguien haga una película animada a mano que sea exitosa y conecte con la gente. Entonces, todos los ejecutivos van a decir 'tenemos que volver a las fuentes, tenemos que volver a las fuentes'. Realmente, es ridículo".

Camino a la casa de su prometida, Victor Van Dort (vocalizado por Johnny Depp) se detiene en un bosque para practicar los pasos litúrgicos de su futura boda con la dulce Victoria (Emily Watson). Jugando, coloca una de las alianzas en un tronquito que sobresale del suelo. Pero el tronquito resulta ser el dedo esquelético de una anónima mujer asesinada y enterrada con su vestido de novia. Reanimado, el cadáver (interpretado por Helena Bonham Carter, esposa de Burton) le reclamará a Victor la legalidad de su unión amorosa, en un romántico relato gótico que fluctúa entre la Europa victoriana y un Más Allá tan tenebroso como divertido.

"Lo que más me sedujo de la historia -contó Burton- es el triángulo amoroso que se forma entre Victor, la novia cadáver y Victoria. Los tres son melancólicos y tienen un pie en la esperanza y otro en la tristeza, sin saber ni cómo ni con quién terminarán sus días".

Aplaudida en los festivales cinematográficos de Toronto y Venecia, *Tim Burton's Corpse Bride* representa la sublimación estética del estilo *dark* típico de Burton, capaz de combinar los aspectos poéticos y macabros del mundo en pequeños relatos de profunda resonancia humana.



"Crecí inmerso en una cultura donde la muerte es vista como algo oscuro, terrible y malo -sostuvo el director de *Ed Wood* y *El joven Manos de Tijera*-, a pesar de estar tan cerca de México, donde el Día de los Muertos se festeja con música, baile y humor, como una verdadera celebración de la vida. En lo posible, trato de guiarme más por esta actitud positiva ante lo irremediable. Total, nadie sabe qué hay del otro lado".

Arriba:
El padre de la criatura.

Centro:
Bienvenidos al Más Allá.

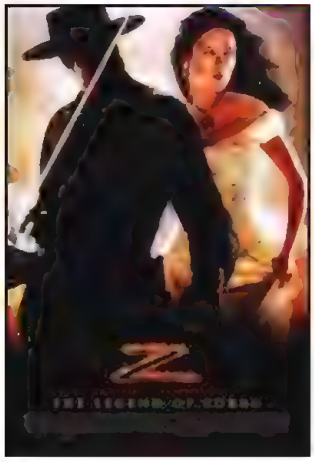
Abajo:
¿Todo termina bien?

© de sus respectivos propietarios.

El Zorro y la doctrina Bush

Propaganda política, sumamente previsible y aburrida. Así entendió el director Martin Campbell a La leyenda del Zorro, largometraje donde Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones retoman los personajes del filme de 1998.
La misión, en esta ocasión, es anexarse a la Unión.
¿Irák 2005? No, California 1850.

Por Fernando Ariel García



Por más que nos pese a todos los que trazamos imaginarias zetas en el aire intentando emular la sonrisa de Guy Williams, el Zorro fue siempre un héroe colonialista. Luchaba para que los jornaleros indígenas tuvieran mejores tratos y se les reconocieran sus condiciones de seres humanos, es cierto, pero no le interesaba independizar a California de la Corona española ni que el reparto de la riqueza fuera un poco más equitativo. A pesar de ello, el Zorro de nuestra infancia se las arreglaba más que bien para forjar una imagen heroica. Quizás porque se mostraba gallardo e inteligente, no como este renegado medio bobo que Antonio Banderas vuelve a personificar en *La leyenda del Zorro* (*The Legend of Zorro*), secuela del exitoso filme de 1998, también coprotagonizado por Catherine Zeta-Jones, dirigido por Martin Campbell y producido por Steven Spielberg. Y así como la *remake* de la famosa invasión marciana pergreñada por H.G. Wells y Orson Welles le sirvió a Spielberg para difundir la doctrina norteamericana, esta nueva entrega del Zorro le permite profundizar el apoyo ideológico a Bush.

1850. Los californianos votan desesperadamente su ingreso a la Unión como el estado 31. Nadie se opone y el Zorro es un garante de la transición. Los Estados Unidos son, por supuesto, sinónimo de progreso, equidad y bienestar para todos (¿para todos?). Una nación destinada a liderar el mundo gracias a sus fuertes convicciones donde la moral se confunde con la religión. Pero el "sueño americano" tiene fallas (los inmigrantes, como se dice al pasar) y un fuerte enemigo extranjero: un viñatero de Francia (país que se opuso a la invasión a Irak, no?) que cuenta con armas de destrucción masiva (un derivado de la glicerina que supone un enorme salto tecnológico en comparación con las espadas y los mosquetes).

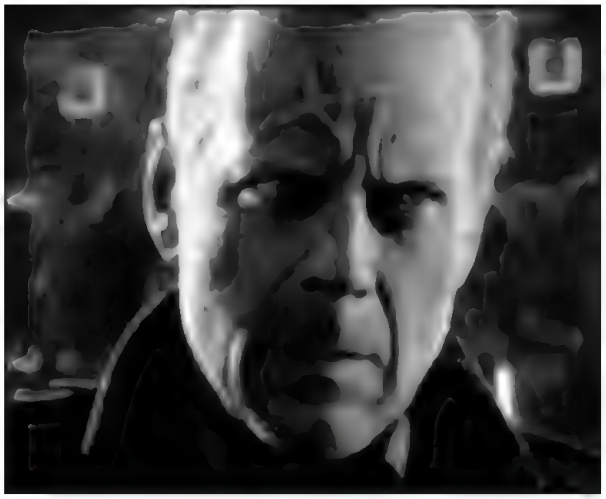
Pero por suerte (¿por suerte?), California tiene en el Zorro al más firme abanderado de la democracia, entendiendo como democracia una sumisión absoluta al Imperio del norte. Viene bien recordar que este Zorro es en realidad el mexicano Alejandro Murrieta, hermano de Joaquín Murrieta, uno de los más famosos bandidos rurales chicanos. En la primera película, *La máscara del Zorro*, Diego de la Vega lo entrenaba y le legaba tanto el traje como su misión. Para *La leyenda...* , este Zorro ya abandonó sus raíces y se muestra totalmente compenetrado en el papel de Alejandro de la Vega, rico terrateniente cuyo máxima aspiración es "poder viajar a Nueva York". Y en defensa de ese ideal luchará, a brazo partido, a mitad de camino entre el Hombre-Araña y Terminator, porque no hay mejor futuro que anexarse a la Unión.

Y que se dejen de joder. Banderas tendrá sangre latina, pero como el Zorro es un desastre. Aguante Guy Williams.

Arriba:
Afiche del filme.

Derecha:
El Zorro custodia las urnas que convertirán a California en estado de la Unión.

© Zorro Productions Inc.



Cuando el pecado es un arte

La versión cinematográfica de La ciudad del pecado, a cargo de Robert Rodriguez y Frank Miller (más una manito de Quentin Tarantino), sacudió las butacas del mundo gracias a las actuaciones de Bruce Willis, Mickey Rourke, Benicio del Toro y Clive Owen, al frente de un elenco multiestelar. Para Hernán Ostuni, la estética violenta de este retrato moral podría llegar a ser el mejor traspaso de un cómic a la pantalla grande. Y tiene razón.

"Si a Miller no le gusta, queda como prueba; pero si le parece bien, será la primera escena de la película", reflexionaba Robert Rodríguez antes de mostrarle a Frank Miller los nueve minutos que había filmado tomando como base *The customer is alwais right*, corto relato autoconclusivo de la serie *Sin City*. A Miller le gustó y Rodríguez se dio el gusto de ponerla como inicio de *La ciudad del pecado*, impresionante recreación fílmica que sorprendió al mundo entero.

Lejos estaba Miller de suponer semejante repercusión internacional cuando lanzó su primer capítulo de *La ciudad del pecado* en 1991. Ya era figura, es cierto, gracias a su trabajo en personajes clásicos como Daredevil y Batman (¿hace falta mencionar que es el autor de *The Dark Nigth Returns*?), pero para los noventa se encontraba abocado a sus propias creaciones, mucho más modestas en cuanto a sus pretensiones de popularidad mediática fuera del exclusivo mundo de los cómics. Bajo el título genérico de *Sin City*, Miller englobó una serie de historias ambientadas en la ciudad de Basin City, lugar donde la corrupción, la prostitución, el sexo, el delito y la muerte son moneda corriente. Básicamente, la acción se sitúa en dos polos recurrentes: El Barrio Viejo, donde las prostitutas se han organizado para defenderse y han logrado erigirse en amas y señoras del lugar; y Kadie's, el garito más sórdido de la ciudad. Entre los personajes protagónicos destaca Marv, una especie de "Conan en gabardina", al decir de Miller; y el detective Hartigan, que lo arriesgará todo en su última hora de servicio. *Sin City* es mucho más que la sumatoria de las pequeñas historias de esos héroes urbanos que se entrelazan en las viñetas de vibrante blanco y negro. "Mi perspectiva es esencialmente romántica -dijo Miller-. Se llama *Sin City* porque básicamente trata sobre la moralidad. O sea, gente siendo puesta a prueba por un entorno corrupto. Eso tiene que ver con quién soy yo y con el tipo de relatos que me gustan".

La ciudad del pecado tal vez sea el traslado más fiel de un cómic a la pantalla grande, idea que Rodríguez siempre tuvo en mente. "Yo no quería adaptar *Sin City*, si no trasladarla a la pantalla" declaró el director de *El Mariachi* y la trilogía de los *Spy Kids*. Con Miller detrás de escena compartiendo la filmación y dándose el lujo de incorporar a Quentin Tarantino para el rodaje de una pequeña escena, el filme tomó los argumentos de *The Hard Goodbye*, *The Big Fat Kill* y *That Yellow Bastard*. En cuanto al reparto, fue adecuado y a la altura de las circunstancia. Sobresalen Bruce Willis, impecable en el papel de John Hartigan; y el renacido Mickey Rourke, con una impresionante caracterización de Marv, secundados por Benicio del Toro, Clive Owen, Elijah Wood, Jessica Brittany, Murphy Shelthon, Kate Boosworth y Carla Gugino.

Izquierda:
Bruce Willis,
el último policía honesto
de Sin City.

Derecha:
Marv,
o Mickey Rourke
después de
nueve semanas y media
de descontrol.

Abajo:
Afiche del largometraje.

© Frank Miller.

Leyendas del Caballero Oscuro

Cuando se estrenó en 1992, Batman: La serie animada revolucionó el universo dramático del Hombre Murciélago, así como la forma de hacer y ver dibujos animados por televisión. Gracias a las dos cajas de DVD's lanzados recientemente por AVH, es posible (y hasta económico) volver a sorprenderse con este desborde creativo liderado por Bruce Timm. Por Fernando Ariel García

Inventó el concepto de entretenimiento "adulscente" (o *kiddult*, como lo llaman los estadounidenses) mucho antes de que se ideara un nombre para denominarlo. Fue hijo directo del tratamiento oscuro que Tim Burton le impuso a Ciudad Gótica, pero terminó instalado como el referente icónico esencial para hablar del Hombre Murciélago en cualquier medio audiovisual. Es que *Batman: La serie animada* reseteó los conceptos creativos que debe manejar todo traspaso de una historieta: Respeto a las fuentes, criterio a la hora de acondicionar los elementos sustantivos originales; y el armado de historias que resulten atrapantes para grandes y chicos. Y todo ello tomando riesgos estéticos que hoy son moneda corriente tras el desembarco masivo del animé y el reconocimiento de la animación como elección narrativa.

Las dos cajas de cuatro DVD's que AVH distribuyó en la Argentina recuperan las dos primeras temporadas de la serie comandada por Bruce Timm y Eric Radomsky, incorporando diversos documentales y el impresionante demo producido para vender el proyecto a los Estudios Warner. Y a precio promocional. Están aquí reunidas las raíces del animado Universo DC hoy cristalizado en *Liga de la Justicia Ilimitada*, tan sólidas y atrapantes como el primer día. El debut de Harley Quinn, la aparición de Mr. Freeze galardonada con un Emmy, los orígenes de Robin, Clayface y Dos Caras, verdaderas "minipelículas" (así las define Timm) que abrevan por igual en el cine negro de los '40 como en los cómics más importantes del Detective Encapotado..

Al trabajar desde las sombras hacia la luz (los dibujos se hacían sobre papel negro, "iluminando" las formas y los contornos), el equipo de artistas de *Batman: La serie animada* desarrolló un estilo bautizado "Dark Deco", influido por las formas del Art Deco y el sentido dramático que los hermanos Fleischer explotaron en la iluminación de sus cortos cinematográficos de Superman. El desarrollo psicológico de los personajes por sobre los vericuetos de las acciones físicas. El tono justo y necesario para enmarcar la lucha del detective Encapotado contra sus demonios interiores.

Arriba:
Carátulas
de las dos cajas de
Batman: La serie animada.

Derecha:
El único y verdadero
Hombre Murciélago televisivo.

© DC Comics.

El nacimiento de una leyenda

A diez años de la muerte de Hugo Pratt, se editó en la Argentina el DVD de La balada del mar salado, dibujo animado francoitaliano que adapta la primera aventura del Corto Maltés, mítico marinero protagonista de uno de los cómics más celebrados del mundo. Por Fernando Ariel García

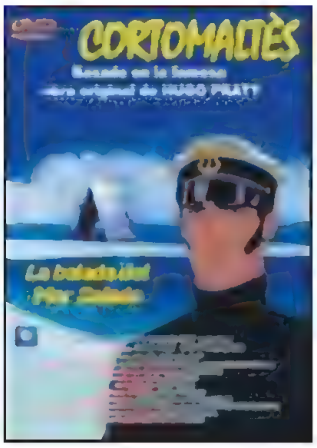
¿Cuál es el escenario adecuado para la aventura más grande de todas? Según Hugo Pratt, el Océano Pacífico. O al menos, eso pensaba al encarar *La balada del mar salado* (*Una ballata del mare salato*), primer cómic del Corto Maltés gestado en la Italia de 1967. También lo entendió así Pascal Morelli, director de la fidedigna adaptación en dibujos animados que Renacimiento Nuevo Siglo acaba de lanzar en la Argentina, tanto en VHS como en DVD, justo cuando se cumplen diez años de la muerte de Pratt.

Tras esta película se esconde un camino largo y sinuoso, digno de las peripecias que el Corto supo atravesar en los alrededores de la Primera Guerra Mundial, abanico histórico que Pratt utilizó para enmarcar una de las diez sagas más importantes de la historieta internacional. Fruto de las lecturas infantiles de Robert Louis Stevenson, Herman Melville y Joseph Conrad (entre muchos otros), la figura melancólica e individualista del Corto Maltés le debe una importante porción de su solidaria humanidad a la experiencia personal y profesional de Pratt junto al guionista Héctor Germán Oesterheld (autor de *El Eternauta*) en tres cómics argentinos fundacionales: *Sargento Kirk*, *Ernie Pike* y *Ticonderoga*.

Tras el éxito masivo de crítica y público, Hollywood posó sus ojos en este revolucionario aventurero acostumbrado a desenvolverse con total naturalidad tanto en las islas Fidji como en los suburbios bonaerenses. Durante tres décadas, de todas las propuestas que le llovieron a Pratt sólo una le interesó lo suficiente como para darle un primerizo visto bueno al despuntar los '90. ¿La razón? La presencia de Christopher Lambert, el Tarzán de *Greystoke* (1984) y el inmortal de *Highlander* (1986), como el Corto Maltés. A pesar de que el actor guardaba el *physique du rol* necesario, según Pratt, el proyecto no prosperó debido a los cambios que los norteamericanos buscaban realizarle al personaje.

A convencerlo de que la película debía ser netamente europea llegó el grupo francés Canal+ en 1992. Y Pratt aceptó después de ver los avances de la serie de dibujos animados de Tintin, que en esos momentos estaba en preproducción. El historietista y su mano derecha, Patrizia Zanotti (actual directora de la empresa que comercializa la obra de Pratt), pasaron los siguientes tres años aprobando todas las decisiones artísticas y los detalles técnicos. La muerte de Pratt en 1995 coincidió con la incorporación de la Rai al largometraje animado *Corto Maltese: La cour secrete des arcanes/ Corte sconta detta arcana*, basado en la historieta *Corto Maltés en Siberia* y estrenado en los cines del Viejo Mundo recién en 2002.

La buena recepción de esta incursión fílmica llevó a los productores a desarrollar una serie televisiva de diez episodios de 90 minutos cada uno, con un presupuesto de once millones de euros. El primer capítulo, esta balada del mar salado que acaba de aparecer en la Argentina, debutó en la pantalla de la Rai el 16 de septiembre de 2003, respetando a rajatabla el universo creativo del cómic. Una hora y media de viaje iniciático, de amistades cocinadas al calor de la traición, de islas que están pero no existen y de tesoros que existen pero no están. La infancia como patria, la aventura como identidad. Misterios que no necesitan resolverse porque para ello el folletín funciona como metalenguaje literario. Principio y fin de una balada arrullada por el canto que las olas enseñaron a las sirenas.

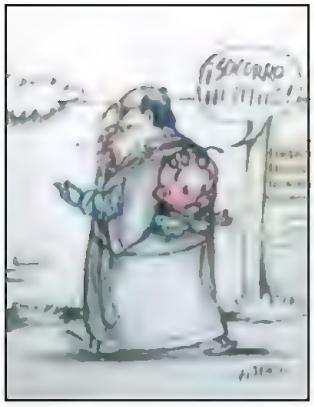


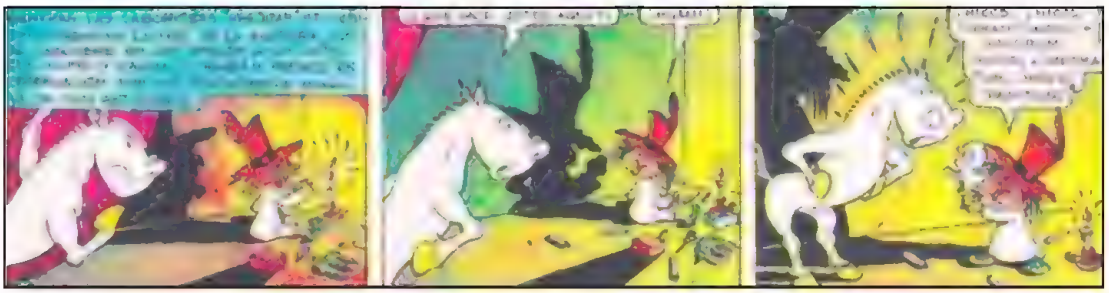
Arriba:
El perfil de la aventura.

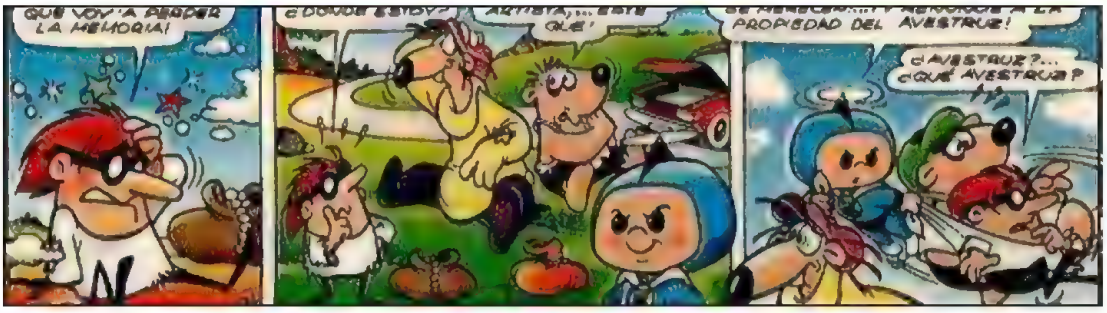
Abajo:
Carátula del DVD.

Artículo publicado en *Radar* (suplemento cultural de *Página 12*) el 21 de agosto de 2005

© herederos de Hugo Pratt.







Fu Fu... Y 50 Chucu chucu chucus!!!!

Hijitus, el inmortal personaje creado por Manuel García Ferré, cumplió sus primeros cincuenta añitos y lo celebró con Trulalá está de fiesta, una impresionante muestra en el Espacio Historieta del Centro Cultural Recoleta. Fernando Ariel García fue a visitarla y volvió moqueando nostalgia.

Septiembre de 1955. La historieta *Las aventuras de Pí-Pío*, que Manuel García Ferré presentaba semanalmente en el *Billiken*, recibe a un nuevo personaje secundario. Un chico bastante cabezón, con seis pelos locos que se escapaban bajo una enorme galera. Era un descendiente de faraones egipcios que hablaba de una manera muy particular, terminando la mayoría de sus palabras en "us". Cómo estaba a la búsqueda de sus padres (papitus), al hijo lo bautizaron, lisa y llanamente, Hijitus.

Para 1967, García Ferré ya era un empresario innovador en el terreno del dibujo animado; y uno de sus más grandes éxitos lo conformaba la dupla Anteojito y Antifaz. En ese año, tuvo la idea de realizar un micro animado para la televisión, serializado de lunes a viernes y emitido en su totalidad el sábado.

Combinando el humor costumbrista con los superhéroes, el proyecto fue aceptado por el Canal 13 de Buenos Aires. En *Las aventuras de Hijitus*, el protagonista mantuvo las apariencias físicas pero cambió todo su entorno. Así aparecieron Trulalá y el Sombrero Mágico que le otorgaba superpoderes, el cañitus que le servía de vivienda y los amigos y enemigos inseparables: Pichichus, Larguirucho, Oaky, El Comisario, Gold Silver, el Boxitracio, el Profesor Neurus, Pucho, Serrucho y un larguísimo etcétera que de la pantalla saltó a todos los objetos imaginables de consumo.

Fu Fú... y Chucu chucu chucu! Estas fueron las palabras mágicas utilizadas por Hijitus para protagonizar los 45 episodios de media hora producidos entre 1967 y 1974, el largo cinematográfico de 1973 y sus innumerables apariciones en historietas, primero en la revista *Antifaz* y luego en su propio título: *Las aventuras de Hijitus*. "¿Que un personaje de un artista tan popular y con una capacidad creativa como García Ferré cumpla cincuenta años y no se realicé ningún tipo de festejo es, cuando menos, una falta de respeto, no?", declaró a *Clarín* Pablo Sapia, curador de *Trulalá está de fiesta*, homenaje que el Espacio Historieta del Centro Cultural Recoleta albergó entre el 22 de septiembre y el 23 de octubre.

Con esta exposición de originales, muñecos, publicidades, revistas, pósters y *merchandising* de la época, sumado a los dibujos especialmente realizados por Sergio Lánger y Carlos Nine entre otros historietistas, la muestra dejó bien en claro por qué resulta imposible imaginar la infancia de los hoy cuarentones sin este universo de Trulalá. ¿Qué lindo sería si volviera, no?

Arriba:
Tres de los dibujos homenaje expuestos en la muestra. Imágenes tomadas de la revista *Comiqueando On-Line*.

Derecha:
Primera aparición de Hijitus en *Billiken* (arriba) y una de sus últimas presentaciones en *Anteojito* (abajo).

© Producciones García Ferré.

Morón, Frontera de la historieta

Organizado por La Productora y la Dirección de Arte y Cultura de la Secretaría de Desarrollo Social de Morón, entre el 26 y 27 de noviembre se llevará a cabo el Primer Festival Internacional de la Historieta del municipio bonaerense: Frontera, así denominado en homenaje a la mítica editorial creada por Héctor Germán Oesterheld. Cristian Mallea, su coordinador general, nos pone al tanto.

(Servicios de Prensa del Museo de la Caricatura Severo Vaccaro) Cuando el calendario empiece a morir, en el mes de noviembre, los días 26 y 27 se realizará por fin el 1º Festival Internacional de la Historieta de Morón: *Frontera*. Organizado por el Municipio de Morón a través de su Dirección de Arte y Cultura -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social- y la editorial independiente La Productora, este gran acontecimiento reunirá a lo más granado de la historieta mundial en una megaexpo con más de un centenar de obras; y un predio ferial con más de 50 stands de editoriales y agrupaciones argentinas y latinoamericanas. También se realizarán proyecciones, charlas, talleres y espectáculos multimedia. Todo este esfuerzo estará puesto a contribuir con la labor de quienes han hecho grande la historieta en la Argentina y la de todos los historietistas independientes del mundo; y, de ser posible, a plantear una evolución de esta disciplina hacia una industria editorial en nuestro país.

En Morón (la ciudad más populosa del oeste bonaerense, en la República Argentina) *Frontera* convocará una pléyade de historietistas de lujo: Carlos "Chingolo" Casalla, Francisco Solano López, Carlos Roume, Eugenio Zappietro, Carlos Vogt, Horacio Lalia, Oswal, Quique Alcatena, Lito Fernández, Juan Bobillo, Rubén Meriggi, Eduardo Maicas, Eduardo Santellán y Oscar Capristo entre muchos otros. Entre las visitas ilustres del exterior se hallan Ergo Cómic de Chile, Caraxoman de Perú, Asociación Viñetas con Altura de Bolivia, Marca de Fantasía (Brasil) y Belerofonte y Guacho! (Uruguay).

Entre los connacionales, en *Frontera* estarán -todos juntos y por primera vez en Buenos Aires en el primer plano de un encuentro- los compañeros de: Llanto de Mudo de Córdoba, Unhil de Tucumán, Asociación de Historietistas Independientes y Sacapunta Cómics de Rosario, La Mancha de Salta, Idioteque de Jujuy, Aquelarre de San Nicolás, El Picasesos y SudaMeryK de La Plata; Iron Eggs, A4, Thalos, Comiqueando y Bastión de Bs. As. y una montaña de historietistas más. El festival tendrá tres sedes, todas alrededor de la plaza central de la ciudad: en una carpa gigante estará la feria, los talleres y la megaexpo, en el Teatro Municipal las performances y proyecciones; y en el Concejo Deliberante las charlas y debates.

Ante la inusitada convocatoria generada por el festival, el municipio nos dará a cambio la oportunidad de multiplicar los recursos de difusión e infraestructura para la realización de *Frontera*. Baste de ejemplo el hecho de que la carpa estructural levantada en Plaza San Martín que servirá de predio ferial tendrá ahora una superficie diez veces mayor a la prevista. Esperamos que este viraje en el tren a *Frontera* no perjudique a ningún visitante ya dispuesto a venir a Morón y entre todos podamos realizar un encuentro de historietistas memorable. Serán todos muy bienvenidos a *Frontera*.

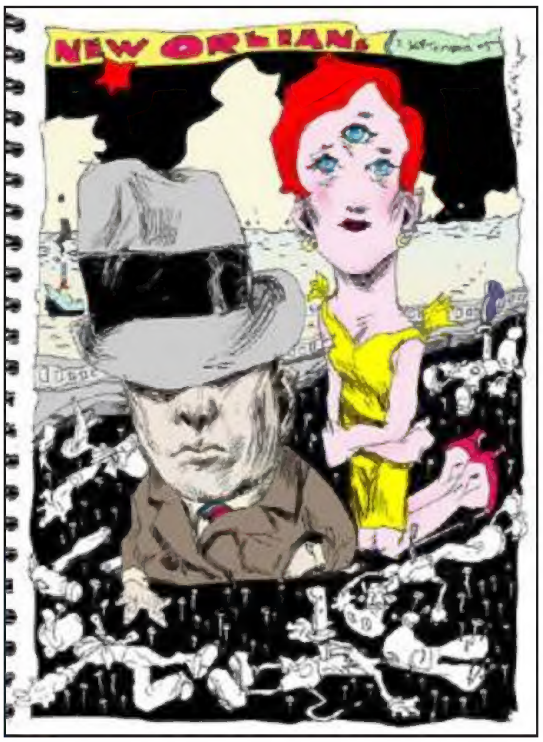
Arriba:
Afiche de *Frontera*.

Izquierda:
Francisco Solano López, ilustrador de *E l E ternauta*, estará presente en el evento.

© de sus respectivos propietarios.

EE.UU.: Cerca de cien mil desplazados en Nueva Orleans

Podrían llegar a 10 mil los muertos tras el paso del huracán Katrina

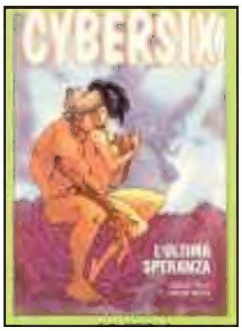


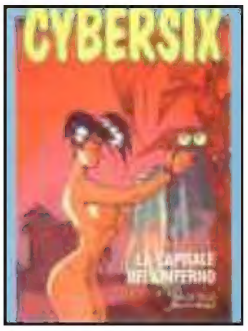
Arriba:
Viñeta de *Literatos*, la serie semanal que Palomo realiza para la prensa gráfica.

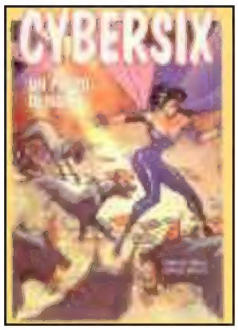
Izquierda:
Flood, dibujo enviado por Oscar Grillo el 20 de septiembre.

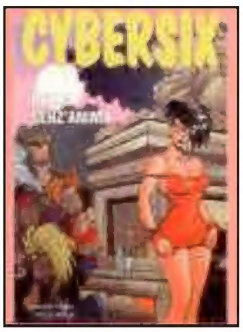
Derecha:
Crist opinó desde la contratapa de *Clarín* del 4 de septiembre.

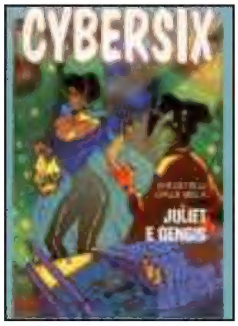
Galería de Portadas: Cybersix

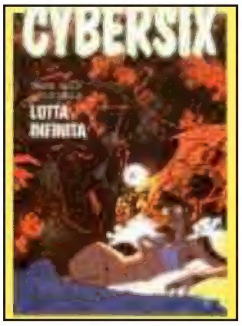


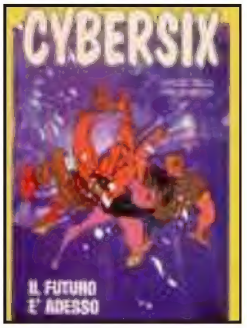


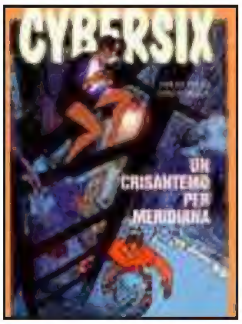


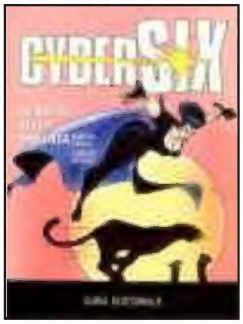


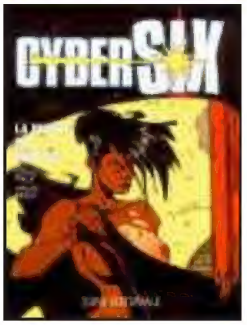


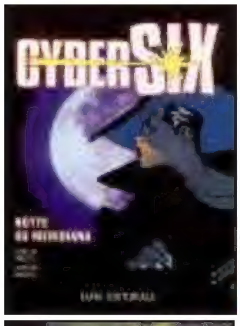


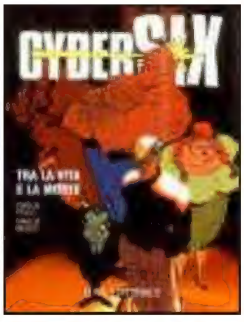


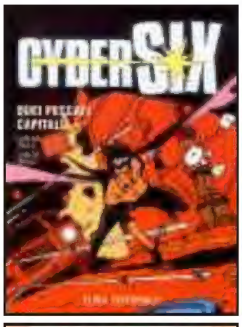


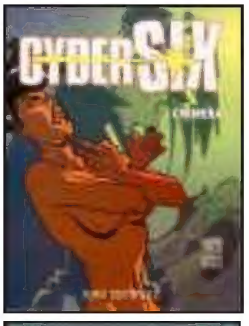


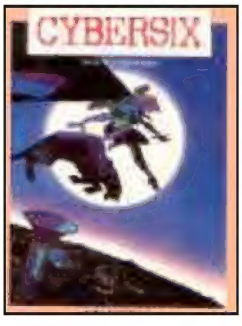












Cybersix N° 25 a 45

(Eura Editoriale).

Tomos recopilatorios

de los capítulos serializados

en *Skorpio* (Eura Editoriale).

© Carlos Trillo y Carlos Meglia.

MUSEO DE LA CARICATURA SEVERO VACCARO

PRESENTA EL HOMENAJE ANUAL 2005 DEDICADO A:

REVISTA

LÚPiN

Héctor Sídoli / Guillermo Guerrero

¡¡ 40 años en los kioscos del país !!

VIERNES 2 DE DICIEMBRE - 20.00 HS

Auditorio de la UP / Mario Bravo 1050 / Ciudad de Buenos Aires

UP | **Universidad de Palermo**
Facultad de Diseño y Comunicación